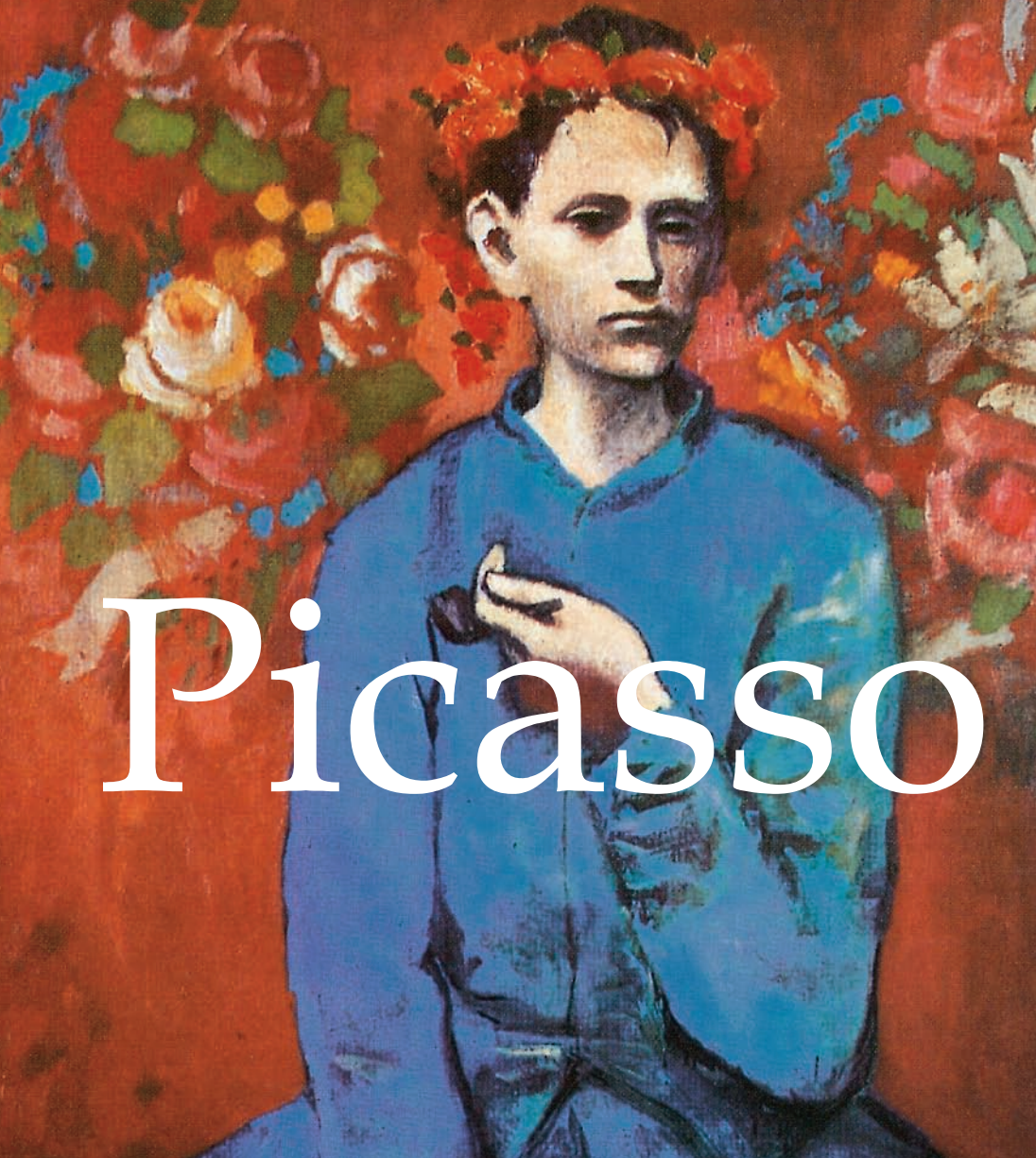

Picasso

Página 4:

Pablo Picasso, fotografía, 1904.

Dedicado a Suzanne y Henri Bloch

Traducción: Héctor Daniel Suárez Relaiza

Revisión versión en español: Ana María Escallón

Edición en español: Mireya Fonseca Leal

Diseñado por:

BASELINE CO LTD

33 Ter – 33 Bis Mac Dinh Chi St.,

Star Building; 6th floor

District 1, Ho Chi Minh City

Vietnam

© Confidential Concepts, worldwide, Estados Unidos.

© Sirrocco, Londres, Inglaterra (en inglés).

© Estate of Pablo Picasso/ Artists Rights Society (ARS),

New York, USA

ISBN: 978-1-78042-053-0

Ninguna fracción de esta publicación puede ser reproducida o adaptada sin permiso del propietario de los derechos de autor, a lo largo del mundo. A menos que se especifique de manera contraria, los derechos de reproducción sobre los trabajos reproducidos permanecen con los respectivos fotógrafos.

Prólogo

“Las personas quieren encontrar el ‘significado’ de todo y de todos. Ése es el mal de nuestra era, una era que no es más que práctica pero que se considera a sí misma más práctica que cualquier otra era”.

Picasso

A mes chers amis
Suzanne et Henri
Picasso
1904

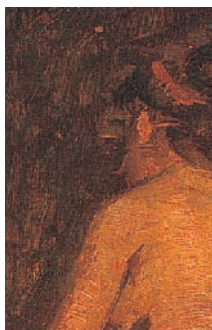

Biografía

- 1881: Nacimiento de Pablo Ruiz Picasso en Málaga. Padres: José Ruiz Blasco, profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes y Oficios y conservador del museo local, y María Picasso y López.
- 1888-89: Primera pintura del pequeño Pablo, *Picador*.
- 1895: En Madrid, en el Prado, descubre a Velázquez y Goya. Se inscribe en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, llamada popularmente "La Lonja". Su padre le alquila un estudio. Pinta su primer gran lienzo académico, *Primera comunión*.
- 1899: En Barcelona se une a un grupo de artistas intelectuales vanguardistas que frecuentan el café Els Quatre Gats. Aparecen tendencias modernistas en sus obras. Pinta *Últimos momentos*.
- 1900: *Últimos momentos* se exhibe en la Exposición Universal de París.
- 1901: Publica la revista *Arte Joven*. Desarrollo del estilo prefauvista (Período de Cabaret). Exhibición de 65 de sus obras en la Galería Vollard. Comienza la amistad con Max Jacob. Influenciado por Lautrec y Van Gogh. El ciclo de *La muerte de Casagemas*. Primeras pinturas Azules.
- 1902: Desarrolla el estilo Azul en Barcelona.
- 1904: Se muda al Bateau-Lavoir en Montmartre. Final del Período Azul. Empieza a hacer grabados. Comienza la amistad con Apollinaire y Salmon. Conoce a Fernand Olivier.
- 1905: Exhibe en la Galería Serrurier (temas de circo ambulante). Termina el gran lienzo *La familia del saltimbanqui*. Final del Período de Circo.
- 1906: Clasicismo Rosa. Gertrude Stein presenta Picasso a Matisse. Conoce a André Derain. Verano en Gósol. Ese otoño pinta en París un autorretrato que refleja la escultura arcaica ibérica.
- 1907: *Les Femmes d'Alger (O Variantes)* (Las señoritas de Avignon). Ese verano visita el museo etnográfico en el Palacio de Trocadero, donde descubre por sí solo la escultura africana. Conoce a Kahnweiler y Georges Braque.
- 1908: Protocubismo. Nace el término cubismo.
- 1909: Desde mayo hasta septiembre trabaja en Horta de Ebro; desarrolla el cubismo analítico.
- 1910: Etapa más 'alta' del cubismo analítico. Nueve obras se exponen en Londres, en la exhibición de Manet y los postimpresionistas.
- 1912: Hace su primer collage, *Naturaleza muerta con silla de rejilla*. Transición del cubismo a la etapa sintética. Primeros *papiers collés* y construcciones.
- 1914: El cubismo rococó se combina con las estructuras cubistas, anunciando los métodos surrealistas.
- 1915: Retratos de Ingres.
- 1917: Se une a la compañía de teatro de Diaghilev en Roma y trabaja en el decorado y el vestuario del ballet Parade (Desfile). Conoce a la bailarina Olga Khokhlova (1891-1955).
- 1918: Casamiento de Picasso y Olga (12 de julio). Muerte de Apollinaire (9 de noviembre). Se muda al 23 Rue La Boétie.
- 1919: Viaje a Londres (de mayo a agosto): diseña el decorado y el vestuario del ballet *Le Tricorne* (*El tricorno*), de Manuel de Falla.
- 1921: Nacimiento de su hijo Paulo (4 de febrero). Continúa trabajando para Diaghilev (Cuadro Flamenco). Neoclasicismo.
- 1925: Viaja a Montecarlo con el ballet ruso. Pinta *La danza*.
- 1927: En enero conoce a Marie-Thérèse Walter, de diecisiete años. Tema relacionado con las bañistas biomórficas. Primeros grabados para *Le Chef-d'œuvre Inconnu* (*La obra maestra desconocida*) de Balzac.
- 1928: Realiza el collage gigantesco *Minotauro*. El tema del estudio aparece en sus pinturas y las construcciones soldadas en la escultura (con la ayuda de Julio González).
- 1930: *La crucifixión*, basada en el altar Isenheim de Matthias Grünewald. Serie de grabados que ilustran la *Metamorfosis* de Ovidio.
- 1932: Importante retrospectiva (236 obras) en París y Zurich. Vive y trabaja en Boisgeloup: Estilo 'biomórfico metamórfico'. Zervos publica el primer volumen del *Catálogo razonado* de Picasso.

PICASSO

- 1933: Primera edición de la revista surrealista *Minotaure* (*Minotauro*). Temas relacionados con corridas de toros y toreros. Fernand Olivier publica sus memorias, *Picasso et Ses Amis* (*Picasso y sus amigos*). También se publica el *Catálogo razonado* de Bernhard Geiser.
- 1935: Graba *Minotauromaquia*. Ese verano abandona por completo la pintura para dedicarse a la escritura. Nace Maia, hija de Picasso y Marie-Thérèse Walter. Jaime Sabartés se convierte en su compañero y secretario.
- 1936: Amistad con Paul Eluard. Comienzo de la Guerra Civil en España (18 de julio); el gobierno republicano lo nombra director del Museo del Prado. Conoce a Dora Maar, que se convierte en su amante. Juntos descubren el pueblo de Vallauris, un centro de la cerámica.
- 1937: Encuentra un nuevo estudio en el 7 Rue de Grands-Augustins, donde trabaja sobre *Guernica* durante mayo.
- 1938: *Mujeres en el baño*. Serie de mujeres sentadas (Dora) y retratos de niños (Maia).
- 1939: Muerte de la madre de Picasso en Barcelona (13 de enero). Caen Barcelona y Madrid. *Guernica* se exhibe en Estados Unidos. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial lo sorprende en París. Se marcha rumbo a Royan, donde permanece con algunas idas y vueltas hasta diciembre. Importante retrospectiva, en el Museo de Arte Moderno, Nueva York. Picasso: Cuarenta años de su arte.
- 1943: Conoce a la joven pintora Françoise Gilot.
- 1945: Pinta *El osario en contra de la guerra*. Se siente atraído por la litografía: un retrato de Françoise Gilot.
- 1946: Pinta *Monument aux Espagnols* (*Monumento a los españoles*). Comienza la convivencia con Françoise Gilot. Palais Grimaldi, pronto renombrado Musée Picasso (Museo Picasso); los temas incluyen faunos, náyades y centauros.
- 1947: Nacimiento de Claude, primer hijo de Françoise y Picasso (15 de mayo). Comienza a trabajar la cerámica en Vallauris.
- 1948: Ilustraciones. Junto a Eluard, vuela a Cracovia, Polonia, al Congreso de Intelectuales por la Paz; recibe la Cruz de Comendador con la Estrella de la Orden del Renacimiento de la República Polaca. Exhibe 149 cerámicas en noviembre en París.
- 1949: La litografía de una paloma para el afiche del Congreso de la Paz en París se hace conocida como la *Paloma de la Paz*. Nacimiento de Paloma (19 de abril), hija de Picasso y Françoise Gilot.
- 1950: Recibe el Premio de la Paz.
- 1951: Pinta *Masacre en Corea*, exhibido en el Salón de Mayo, París. La mayor parte del tiempo vive en Midi y trabaja en Vallauris; visita a Matisse en Niza.
- 1953: Importantes retrospectivas en Roma, Milán, Lyon, São Paulo. Se separa de Françoise Gilot.
- 1954: Dibujos de la serie *Pintor y modelo*. Retrato de Jacqueline Roque. Serie de pinturas basada en *Las mujeres de Argel* de Delacroix.
- 1955: Importante retrospectiva (150 obras) en el Museo de Artes Decorativas de París. Película *Le Mystère Picasso* (*El misterio de Picasso*), de Henri-Georges Clouzot.
- 1956: Exhibiciones en Moscú y San Petersburgo con motivo de su cumpleaños 75.
- 1957: *Las criadas de honor* (*Las meninas*), en honor a Velázquez.
- 1959: Comienza una larga serie de obras en torno a *Déjeuner sur l'Herbe* (*Desayuno sobre la hierba*), de Manet.
- 1961: Casamiento de Picasso y Jacqueline Roque.
- 1962: Recibe el Premio Lenin de la Paz.
- 1963: Inauguración del Museo Picasso en Barcelona.
- 1966: Retrospectiva en París en honor a su cumpleaños 85.
- 1970: Los parientes de Picasso en Barcelona donan todas las pinturas y esculturas al Museo Picasso, Barcelona. Se incendia el Bateau-Lavoir el 12 de mayo.
- 1971: Exhibición en la Gran Galería del Louvre en honor a su cumpleaños 90.
- 1972: Organiza una nueva exhibición de sus obras más recientes en el Palacio de los Papas en Avignon.
- 1973: Exhibición de 156 grabados en la Galería Louise Leiris, París. Muere el 8 de abril en Notre-Dame-de-Vie en Mougins. Es enterrado el 10 de abril en el jardín del Castillo de Vauvenargues.

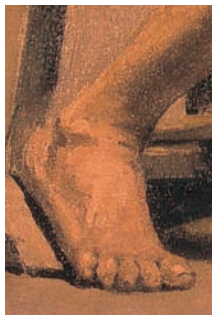
Las obras de Picasso que se publican en el presente libro cubren los primeros períodos en que, según cuestiones de estilo, fueron clasificadas: steinlenianas (o lautrecianas), Vitral, Azul, de Circo, Rosa, Clásicas, “Africanas”, protocubistas y cubistas. Desde el punto de vista de la “ciencia del hombre”, estos períodos corresponden a los años entre 1900 y 1914, cuando Picasso tenía entre diecinueve y treinta y tres años, la época que vio la formación y el florecimiento de su inigualable personalidad.

Estudio de un desnudo, visto desde atrás

1895

Óleo sobre madera, 22,3 x 13,7 cm
Museo Picasso, Barcelona

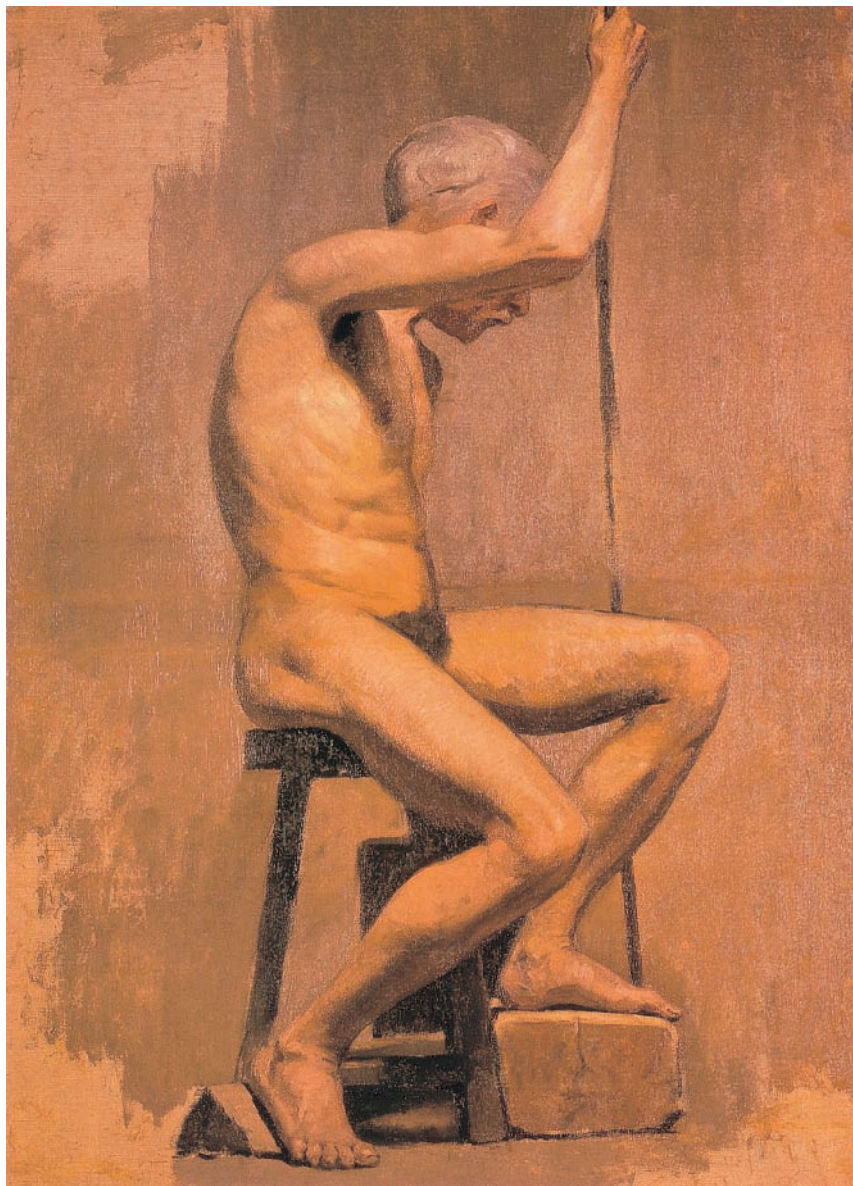
Un enfoque científico en torno a la obra de Picasso ha sido el método de acercamiento más frecuente: su obra ha sido dividida en períodos, explicados mediante contactos creativos y también por medio de reflexiones sobre hechos biográficos. Si la obra de Picasso tiene para nosotros el significado general de la experiencia humana universal, se debe a que expresa, con la más exhaustiva integridad, la vida interior del hombre y todas las leyes de su desarrollo.

Estudio académico

ca. 1895 - 1897

Óleo sobre lienzo, 82 x 61 cm

Museo Picasso, Barcelona

Sólo enfocando su obra de esta manera se puede aspirar a entender sus reglas, la lógica de su evolución y la transición de un supuesto período a otro.

Picasso nació español y, según dicen, empezó a dibujar antes de aprender a hablar. Desde niño sentía una atracción instintiva por las herramientas de artista. En los primeros años de la niñez pasaba horas haciendo sobre la arena sus primeros dibujos.

Retrato del padre del artista

1896

Óleo sobre lienzo y cartón

42,3 x 30,8 cm

Museo Picasso, Barcelona

Esta temprana autoexpresión contenía la promesa de un extraño talento.

La ciudad de Málaga en España, debe mencionarse, porque fue allí donde, el 25 de octubre de 1881, nació Pablo Ruiz Picasso y donde pasó los primeros diez años de su vida. Málaga fue la cuna de su espíritu, la tierra de su niñez, el suelo en donde muchos de los temas e imágenes de su obra de adulto tienen su raíz.

La primera comunión

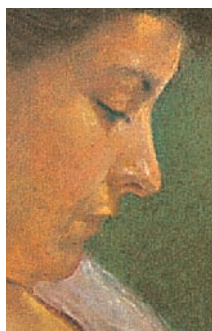
1896

Óleo sobre lienzo, 166 x 118 cm
Museo Picasso, Barcelona

La primera vez que vio un cuadro fue uno de Hércules en el museo municipal de Málaga; presenciaba las corridas en la Plaza de Toros y, en su casa, observaba las palomas arrulladoras que servían de modelo a su padre.

Todo esto lo dibujó el joven Pablo, y cuando tenía ocho años tomó un pincel y óleos para pintar una corrida de toros. En cuanto a la escuela, Pablo la odió desde el primer día y se opuso a ella furiosamente.

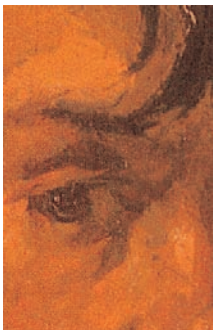
Retrato de la madre del artista

1896

Pastel sobre papel, 19,5 x 12 cm

Museo Picasso, Barcelona

En 1891 los problemas económicos obligaron a la familia Ruiz Picasso a trasladarse a La Coruña, donde al padre de Pablo le ofrecieron el cargo de maestro de dibujo y pintura en una escuela de secundaria. La Coruña tenía una Escuela de Bellas Artes. Allí, el joven Pablo Ruiz comenzó sus estudios sistemáticos de dibujo y con una rapidez prodigiosa terminó (¡a los trece años!) las clases académicas de yeso y dibujo de la naturaleza.

Autorretrato

1896

Óleo sobre lienzo, 32,7 x 23,6 cm

Museo Picasso, Barcelona

Lo que más llama la atención de sus obras en esta época no es tanto la increíble precisión y exactitud en la ejecución, sino lo que el joven artista introdujo en este material francamente aburrido: un tratamiento de luz y sombra que transformaba los torsos, las manos y los pies de yeso en imágenes con vida, de una perfección corporal que va más allá del misterio poético.

El abrazo

1900

Óleo sobre cartón, 52 x 56 cm
Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

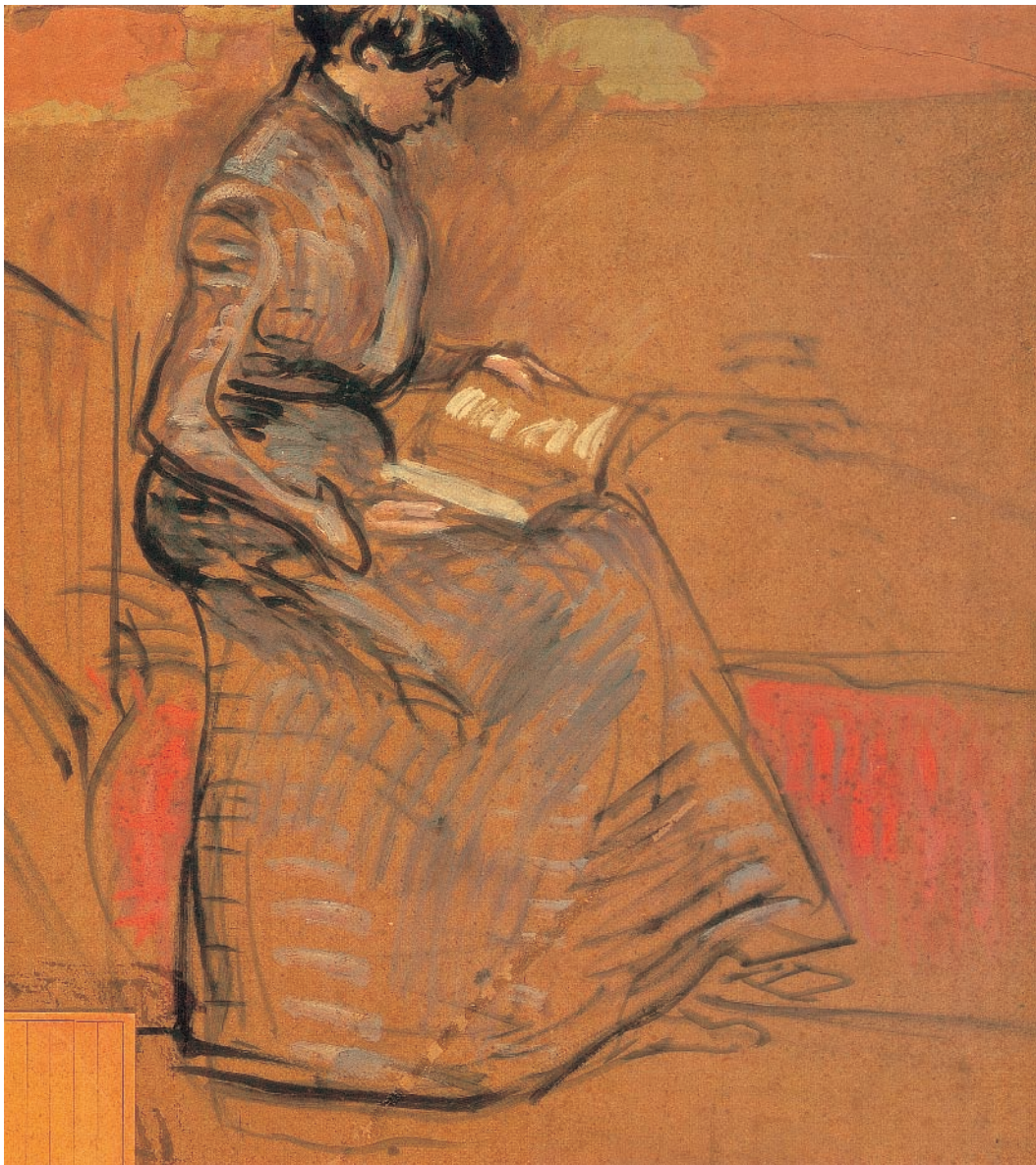
No obstante, no se limitaba a dibujar sólo en la clase; también lo hacía en su casa, todo el tiempo, utilizando cualquier tema que surgiera en el momento: retratos de la familia, escenas de género, temas románticos, animales. Para estar acorde con la época, 'publicaba' dos periódicos suyos, *La Coruña y Azul y Blanco*, los cuales escribía a mano e ilustraba con caricaturas.

Mujer leyendo

1900

Óleo sobre cartón, 56 x 52 cm
Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

Picasso, en su casa, bajo la tutela de su padre durante el último año en La Coruña, comenzó a pintar modelos vivos al óleo (véase *Retrato de un anciano* y *Mendigo con gorra*).

Estos retratos y figuras demuestran no sólo la temprana madurez del pintor de trece años, sino también la naturaleza netamente española de su talento: una preocupación por los seres humanos, a los que trataba con profunda seriedad y severo realismo, revelando el carácter 'cúbico' y monolítico de estas imágenes.

Le Moulin de la Galette

1900

Óleo sobre lienzo, 90,2 x 117 cm
 Museo Solomon R. Guggenheim
 Fundación Justin K. Thannhauser
 Nueva York

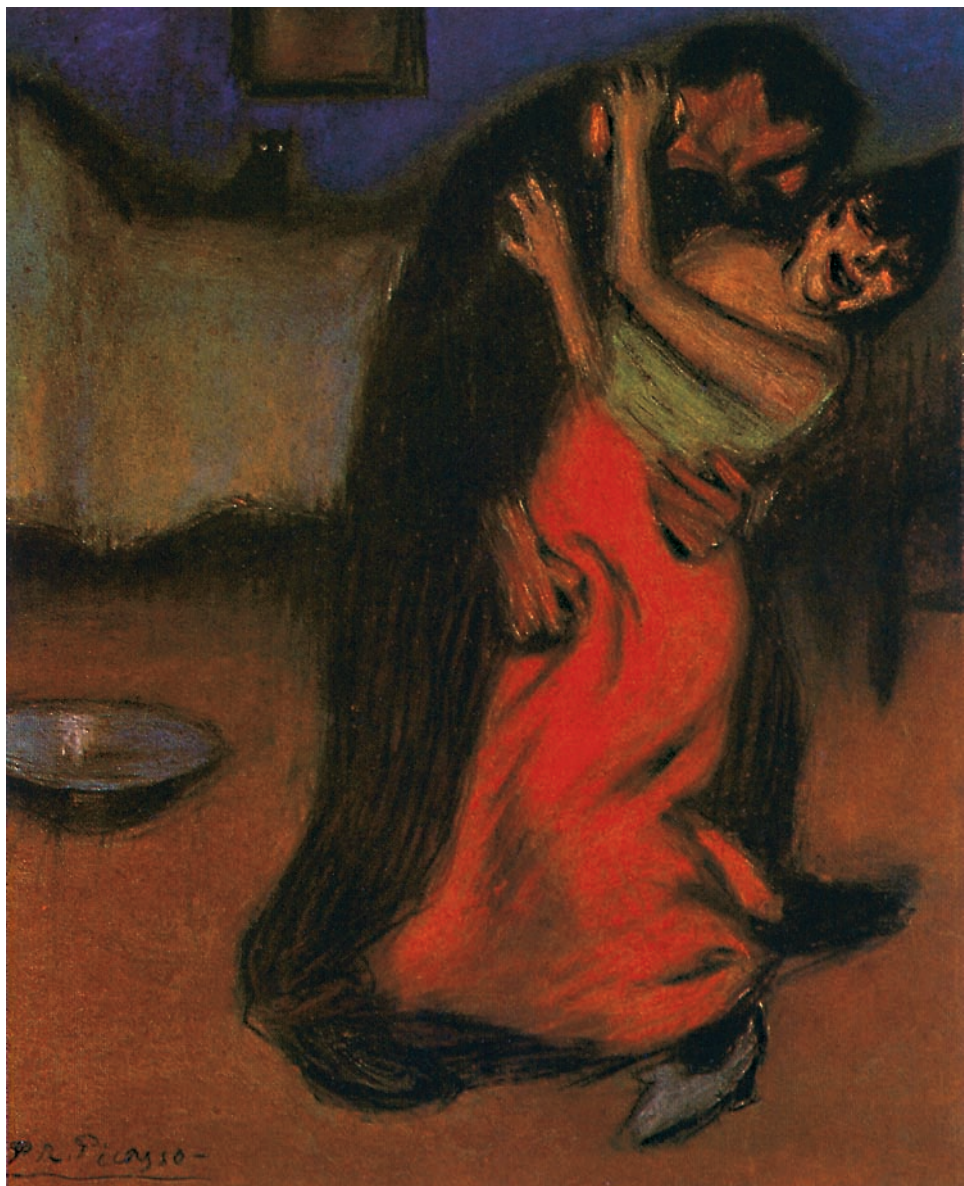
De esta forma Picasso expresaba lo mucho que su obra estaba entrecruzada con su vida; utilizaba la palabra 'diario' cuando se refería a su trabajo. D.H. Kahnweiler, que conoció a Picasso durante más de sesenta y cinco años, escribió: "Es verdad que he definido su obra como 'fanáticamente autobiográfica'. Es lo mismo que decir que él sólo dependía de sí mismo, de su vivencia. Siempre fue libre, y no tuvo deudas con nadie más que consigo mismo".

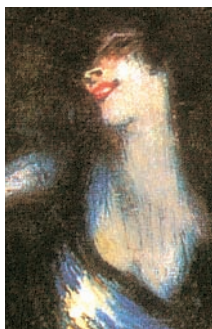
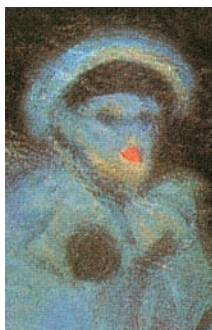
Frenesí

1900

Pastel, 47,5 x 38,5 cm

Colección privada

De hecho, todo demuestra de manera convincente que si Picasso dependía de algo en su arte, era de la necesidad constante de expresar su interioridad con la mayor plenitud. La obra de Picasso se puede comparar con una terapia; también como lo hizo Kahnweiler, es posible considerar a Picasso un artista romántico. Observemos, además, que Picasso consideró su arte de una manera algo impersonal y que disfrutó de pensar que sus obras, a las que fechó meticulosamente y que ayudaron a los intelectuales a catalogarlas, podrían servir como material para alguna ciencia futura.

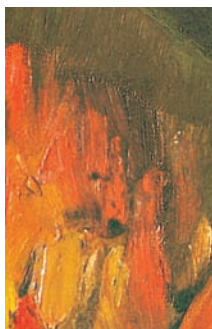
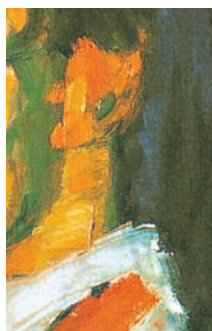
Pierrot y la bailarina

1900

Óleo sobre lienzo, 38 x 46 cm

Colección privada

Kahnweiler declara que Picasso en su edad avanzada hablaba de estas primeras pinturas con mayor aprobación que de las que hizo en Barcelona, adonde la familia Ruiz Picasso se trasladó en el otoño de 1895 y donde el pintor se matriculó de inmediato como estudiante de pintura en la Escuela de Bellas Artes llamada La Lonja.

Para no disgustar a su padre, Picasso permaneció dos años más allí y durante ese tiempo no pudo evitar caer, aunque transitoriamente, bajo la influencia entorpecedora del estudio académico,

Autorretrato

1901

Óleo sobre lienzo, 73,5 x 60,5 cm

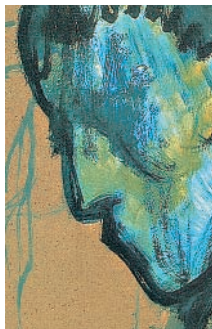
Colección privada

inculcado por la escuela oficial junto con ciertas habilidades profesionales. "...Odio mi período de formación en Barcelona", le confesó a Kahnweiler.

No obstante, el estudio que su padre le alquiló y que de cierto modo le ayudó a liberarse de la escuela y de la sofocante atmósfera de las relaciones familiares, fue un gran apoyo para lograr su independencia.

Estudios. Dos figuras de perfil y cabeza de hombre

1901

Óleo y témpera sobre papel

41,2 x 57,2 cm

El Ermitage, San Petersburgo

Aquí fue donde Picasso resumió los logros de sus años de escuela al realizar los primeros lienzos grandes: *La primera comunión* (invierno entre 1895 y 1896) y *Ciencia y caridad* (a comienzos de 1897).

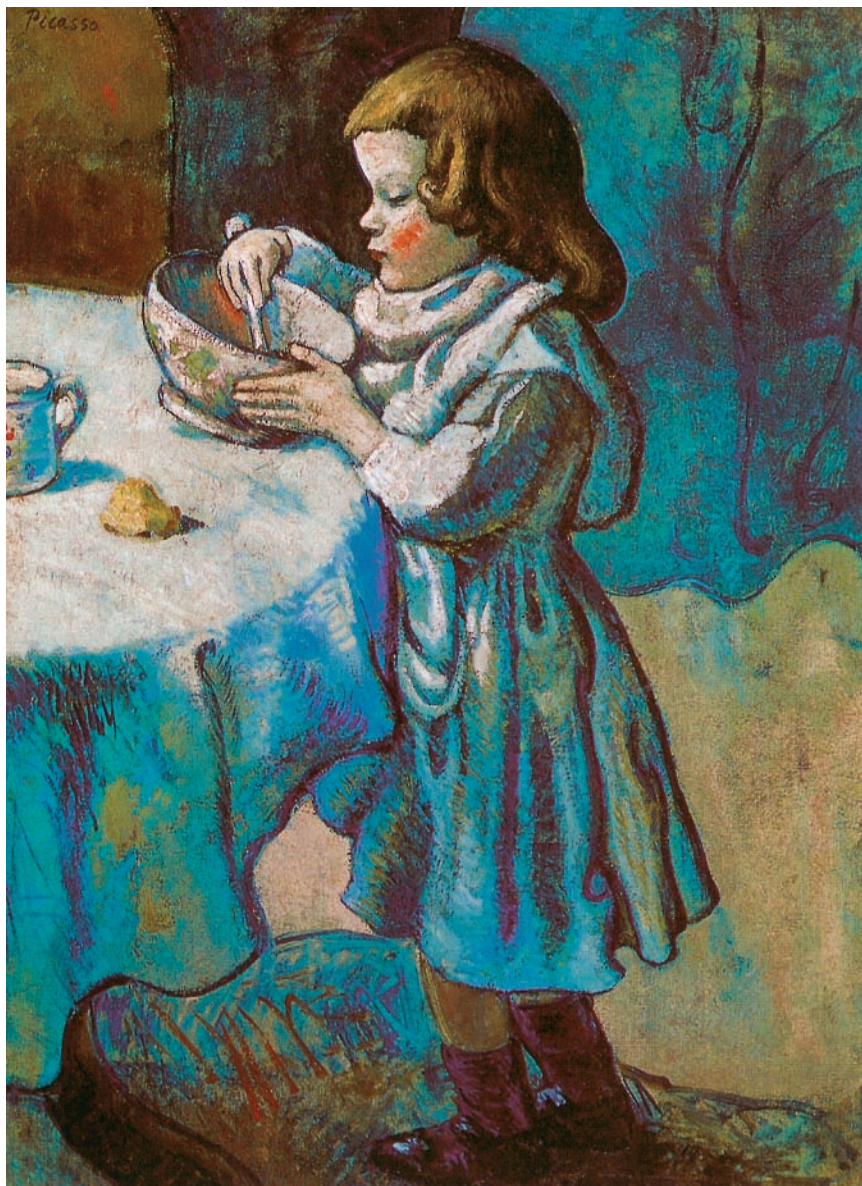
Recibió una mención honorífica en la exposición nacional de bellas artes en Madrid y más tarde recibió una medalla de oro en una exposición en Málaga.

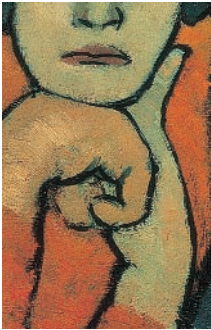

La Gourmet

1901

Óleo sobre lienzo, 92,8 x 68,3 cm
Galería Nacional, Washington

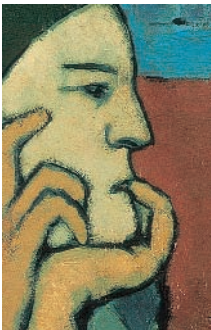

La partida con su familia a Madrid en el otoño de 1897, supuestamente para continuar su formación académica en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, marcó el comienzo del período de los años posteriores al estudio: sus años de errante.

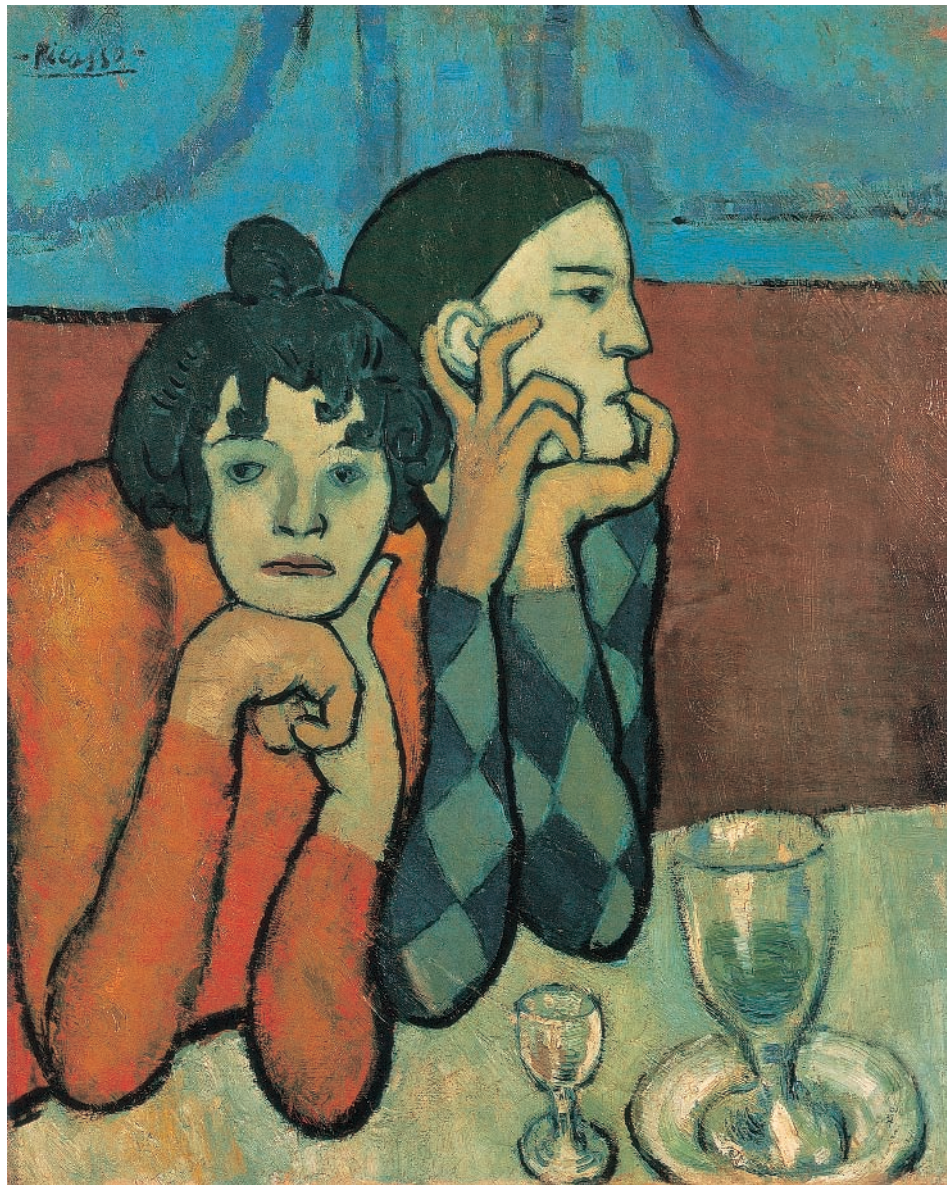
Los años de errante de Pablo Picasso consistieron en varias etapas dentro de un período de siete años: desde su partida inicial a Madrid en 1897, hasta su establecimiento final en París, la capital artística del mundo, en la primavera 1904.

Los dos saltimbanquis

1901

Óleo sobre lienzo, 73 x 60 cm
Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

Para Picasso, Madrid significaba ante todo el Museo del Prado, al cual asistía con más frecuencia que a la Real Academia de San Fernando, para aprender de los antiguos maestros, de los cuales se sentía especialmente atraído por Velázquez.

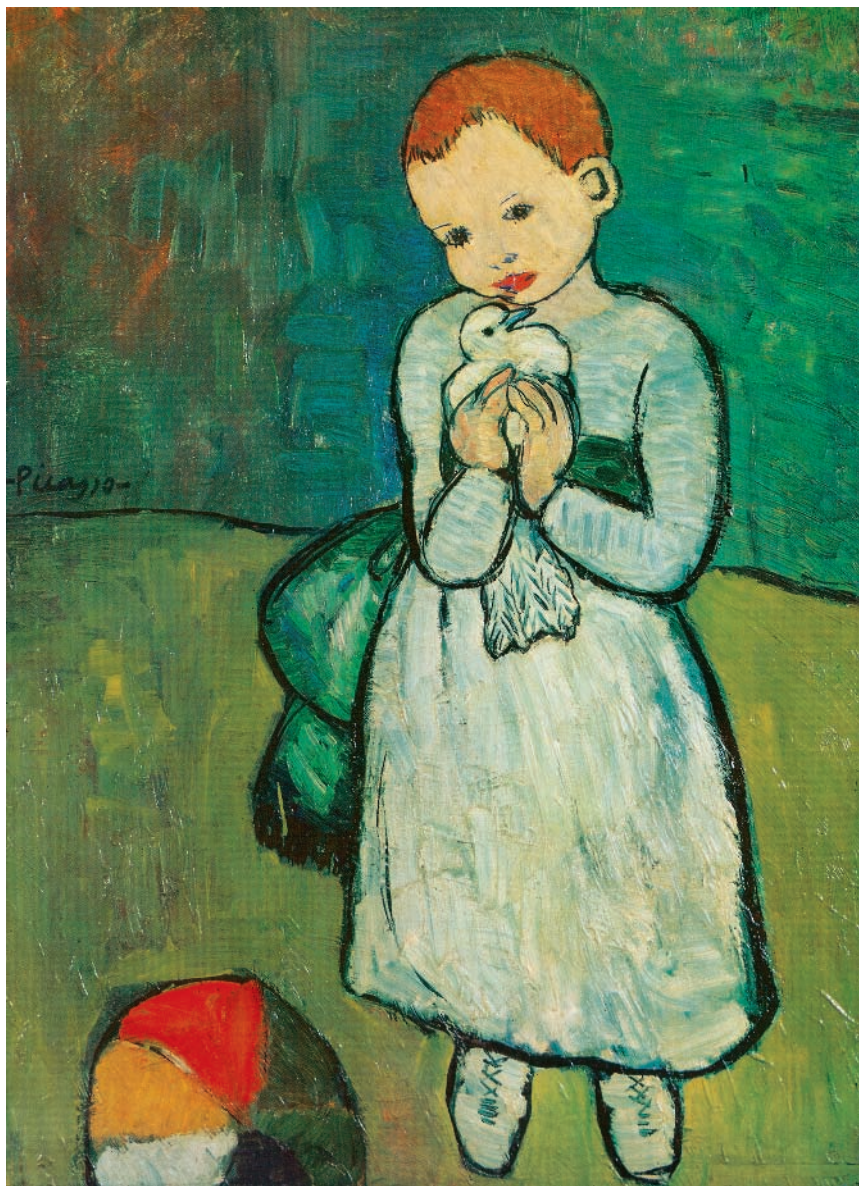
Los sucesos más importantes para Picasso en la capital española fueron el duro invierno, desde 1897 hasta 1898, y la posterior enfermedad que, simbólicamente, marcó el fin de su 'carrera académica'.

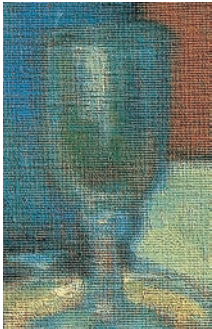
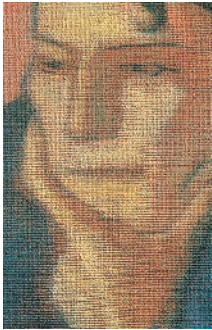
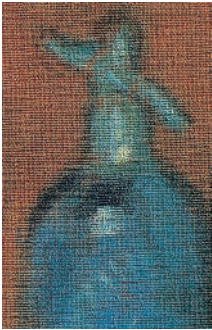

Niño con una paloma

1901

Óleo sobre lienzo, 73 x 54 cm
Galería Nacional, Londres

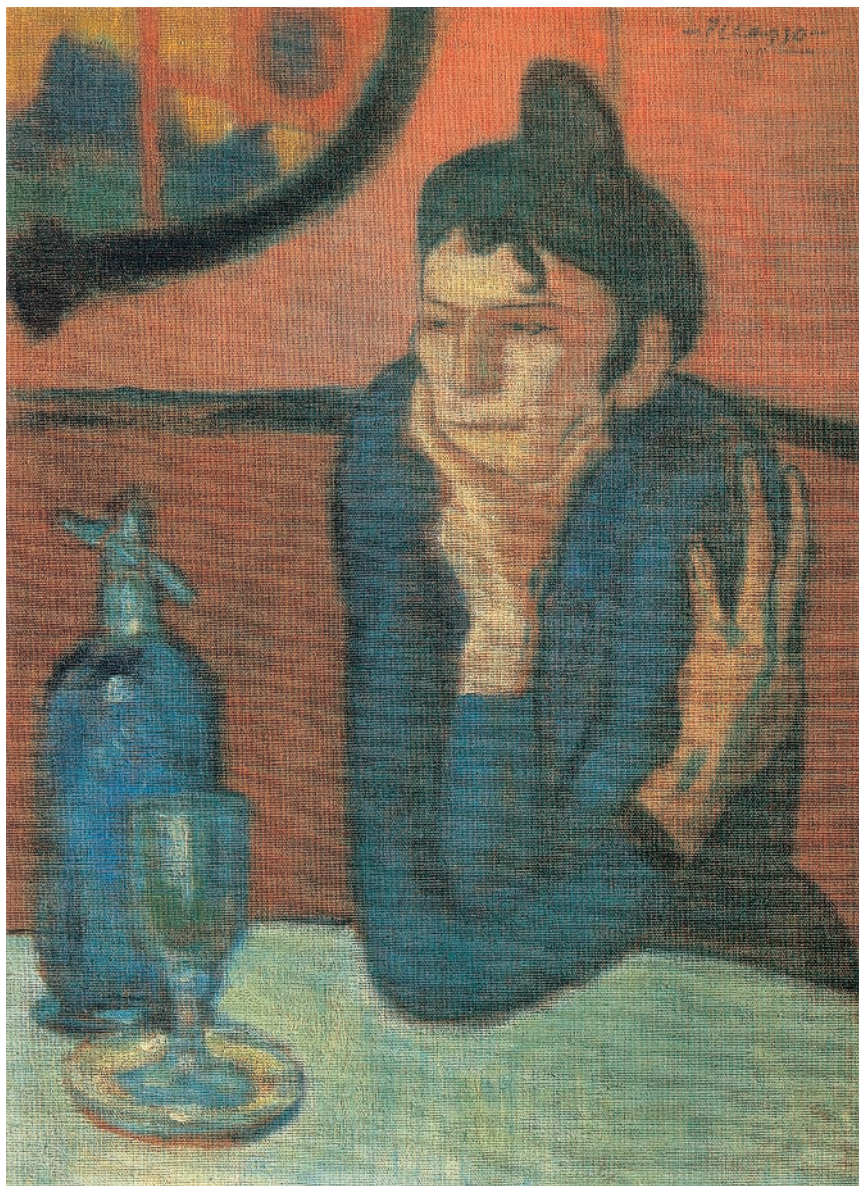

Por el contrario, el tiempo que pasó en Horta de Ebro –un pueblo en la zona montañosa de Cataluña, donde se instaló para recuperarse por espacio de ocho largos meses (hasta la primavera de 1899)– tuvo tanta importancia para Picasso que décadas más tarde repetiría invariablemente: “Todo lo que sé, lo aprendí en Horta de Ebro”.

El bebedor de ajenjo

1901

Óleo sobre lienzo, 73 x 54 cm
El Ermitage, San Petersburgo

Los meses que pasó en este pueblo fueron importantes no tanto en el sentido de la producción artística, sino para entender su proceso de maduración creativa.

Después de su primera estadía en Horta de Ebro, un Picasso maduro y renovado volvió a Barcelona, a la que ahora veía desde una nueva perspectiva: como un centro de tendencias progresistas, como una ciudad abierta a las ideas modernas.

El bebedor de ajeno

1901

Óleo sobre cartón, 65,5 x 50,8 cm

Colección de la Sra. Melville Hall

Nueva York

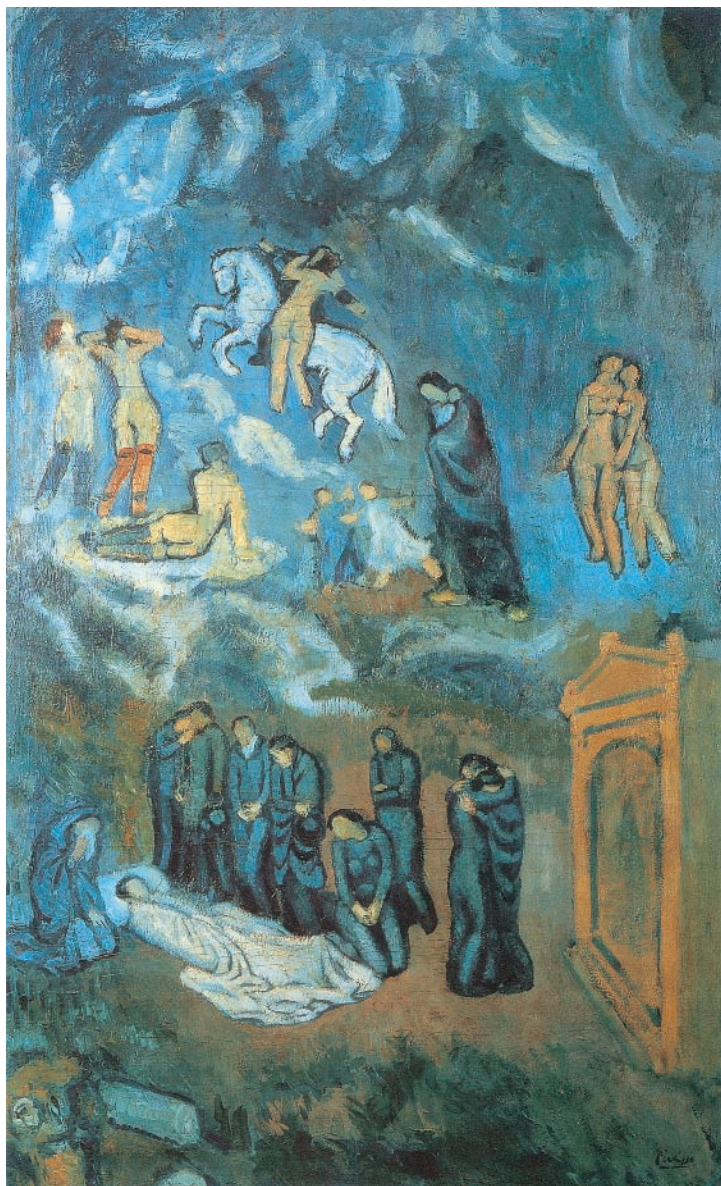
De hecho, el modernismo de Barcelona sirvió para brindarle al joven Picasso una educación de vanguardia y para liberar su pensamiento artístico de los clichés de las clases académicas, aunque también puede decirse que este universo vanguardista fue simplemente el cimiento para lo que llegaría a ser. Picasso, quien en 1906 se comparaba con un tenor que alcanza una nota más alta de la que está escrita en la partitura, nunca fue esclavo de lo que le atraía; de hecho, Picasso invariablemente comienza donde la influencia termina.

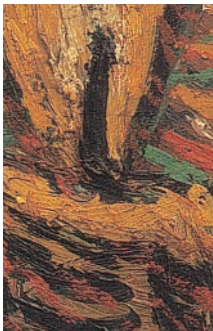
Evocación: El entierro de Casagemas

1901

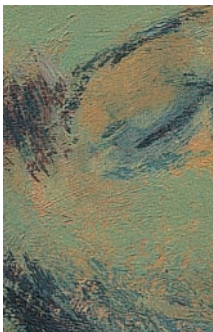
Óleo sobre madera, 146 x 89 cm

Musée du Petit Palais, París

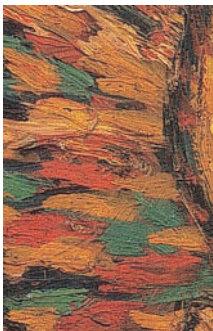

Durante esos años en Barcelona, como atrapado en un frenesí de inspiración gráfica, dibujó una gran cantidad de caricaturas de sus amigos vanguardistas.

Desde 1899 hasta 1900 los únicos temas que Picasso consideraba dignos de pintar eran aquellos que reflejaban la 'verdad final': lo efímero de la vida humana y lo inevitable de la muerte.

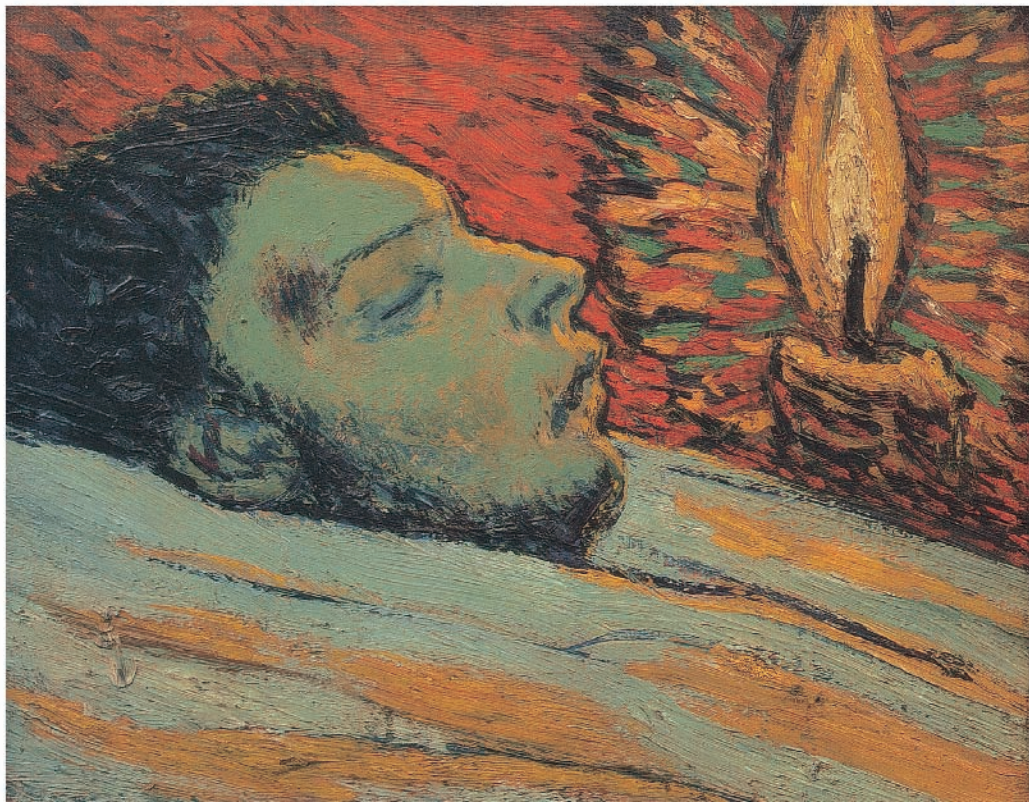

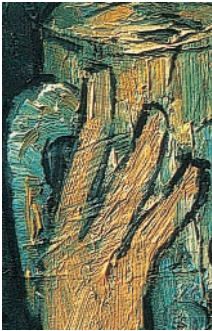
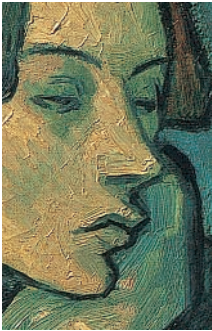
La muerte de Casagemas

1901

Óleo sobre lienzo, 27 x 35 cm

Museo Picasso, París

La despedida de un difunto, la vigilia frente al ataúd, la agonía de un lisiado en la cama de un hospital, una escena en la 'habitación de la muerte' o junto a la cama de una mujer que agoniza. En último lugar realizó una gran composición llamada *Últimos momentos*, que se expuso en Barcelona a comienzos de 1900, y más tarde, ese mismo año, en París, en la Exposición Universal.

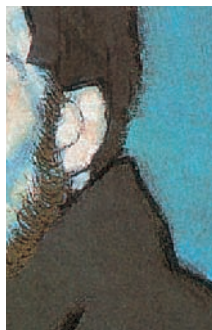
Retrato de Jaime Sabartés
(Vaso de cerveza)

1901

Óleo sobre lienzo, 82 x 66 cm
Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

FICARIO -
GALLERIE

Picasso reutilizó un lienzo para la famosa pintura *La vida*, de su Período Azul, la obra anterior sólo fue descubierta recientemente gracias a un análisis por rayos X. Muy rápidamente pasó a través del modernismo y, habiéndolo agotado, se encontró a sí mismo en un callejón sin salida, sin futuro.

París lo salvó y, después de sólo dos temporadas allí, durante el verano de 1902, le escribió a su amigo francés Max Jacob acerca de lo solo que se había sentido en Barcelona entre sus amigos que escribían “libros muy malos” y pintaban “cuadros idiotas”.

Autorretrato

1901

Óleo sobre lienzo, 81 x 60 cm

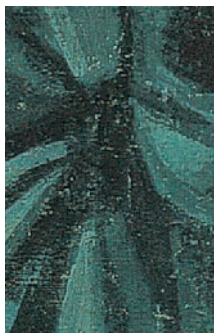
Museo Picasso, París

Picasso llegó a París en octubre de 1900 y se mudó a un estudio en Montmartre, donde se quedó hasta el final del año.

A pesar de que sus contactos se limitaban a la colonia española, y aunque sin intención miraba a sus alrededores con ojos de extranjero curioso, Picasso inmediatamente y sin vacilar encontró su tema, convirtiéndose en pintor de Montmartre. Una carta escrita por Picasso y su amigo inseparable, el artista y poeta Carlos Casagemas, contiene la fecha de su cumpleaños número diecinueve (25 de octubre de 1900).

La visita
(Dos hermanas)

1902

Óleo sobre madera, 152 x 100 cm
El Ermitage, San Petersburgo

La carta, escrita unos días después de la llegada de Picasso a París, registra la vida parisina que llevaban; el dúo le cuenta a un amigo de Barcelona el intenso trabajo que tenían, la intención de exhibir sus pinturas en el Salón y en España, sus idas a los café-conciertos y a los teatros nocturnos. Los dos describían sus nuevas amistades, las actividades durante su tiempo libre y su estudio.

Prostitutas en el bar

1902

Óleo sobre lienzo, 80 x 91,4 cm

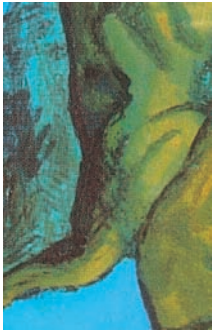
Museo de Arte de Hiroshima

Hiroshima

La misiva destila buen humor y refleja el embriagante encanto por la vida: “Si ves a Opisso, dile que venga, ya que éste es buen lugar para redimir el alma; dile que mande a Gaudí y a la Sagrada Familia al diablo... Aquí hay verdaderos maestros por todos lados”.

Vastos salones de exhibición de pinturas en la Exposición Universal -en la sección española estaba *Últimos momentos* de Pablo Ruiz Picasso-, la retrospectiva Centenario y decenio del arte francés, muestras fantásticas de pinturas de Ingres y Delacroix,

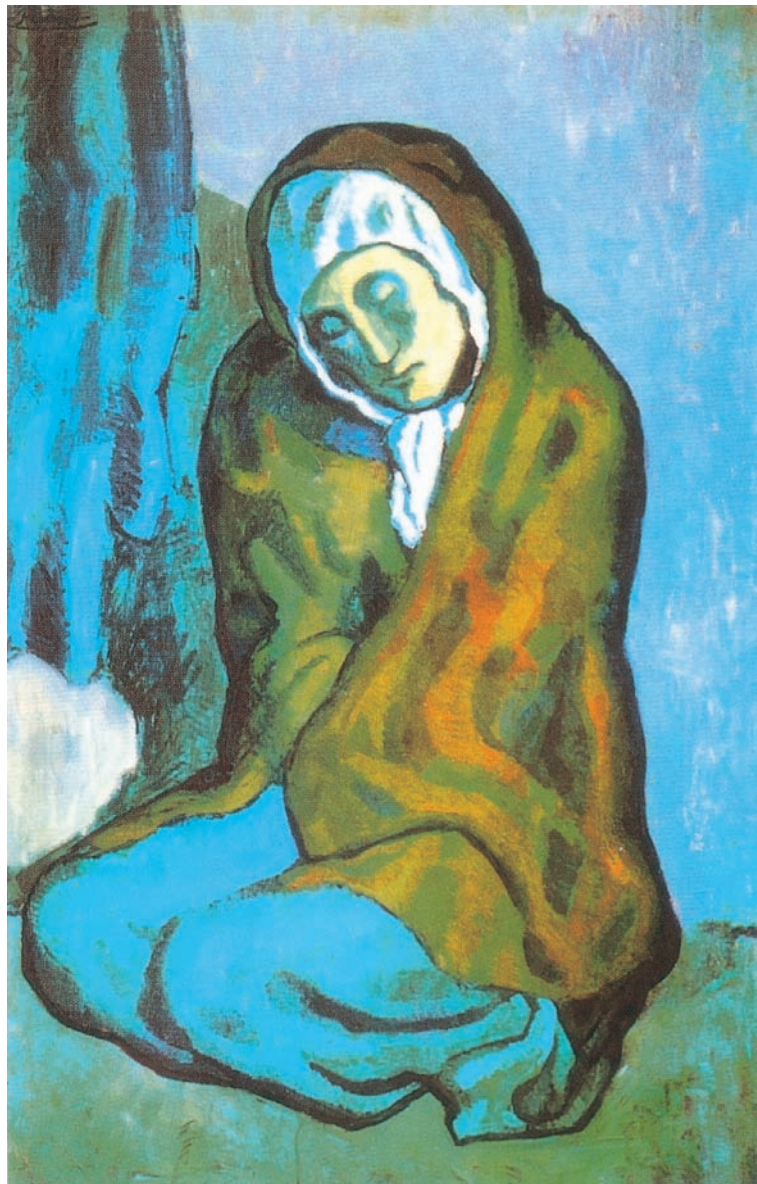
Mujer en la pobreza

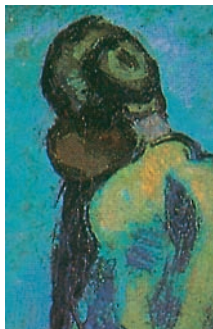
1902

Óleo sobre lienzo, 101,2 x 66 cm

Museo de Arte de Hiroshima

Hiroshima

Courbet y los impresionistas, e incluso Cézanne; el gigantesco Louvre con sus interminables salones llenos de obras maestras y esculturas de civilizaciones antiguas; calles enteras de galerías y negocios mostrando y vendiendo pinturas del nuevo estilo.

Estaba sorprendido por la abundancia de exhibiciones artísticas, por esta nueva sensación de libertad.

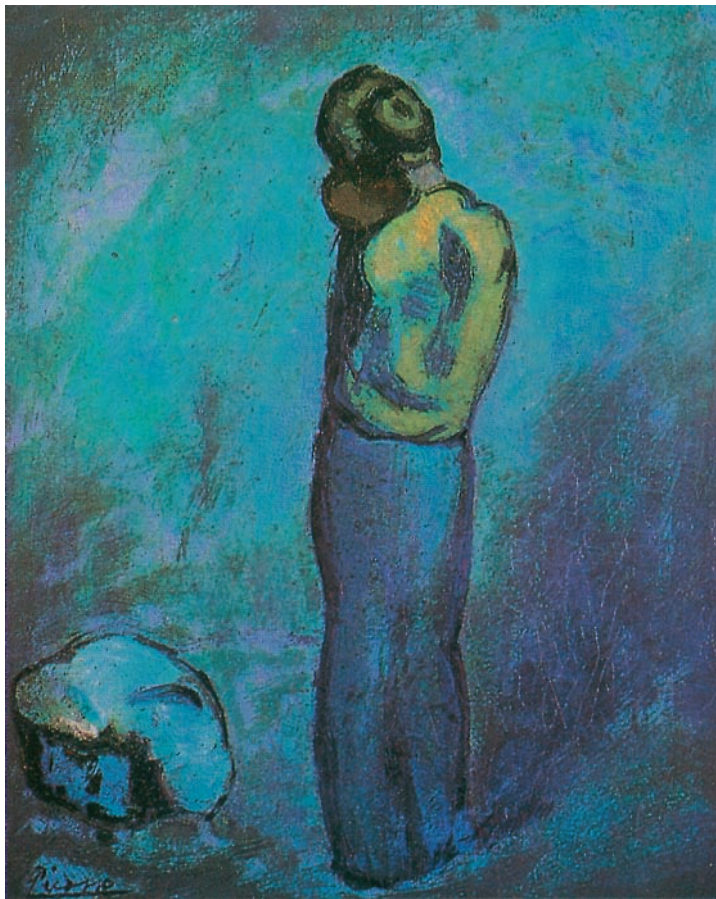

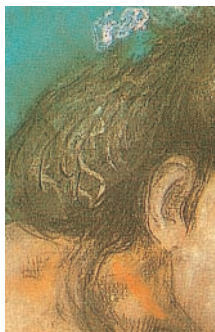
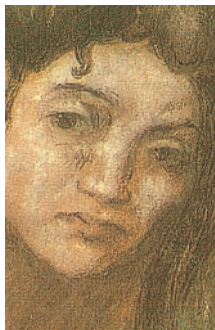
Madre e hijo

1902

Óleo sobre lienzo, 40,5 x 33 cm

Galería Nacional de Arte Moderno de Escocia
Edimburgo

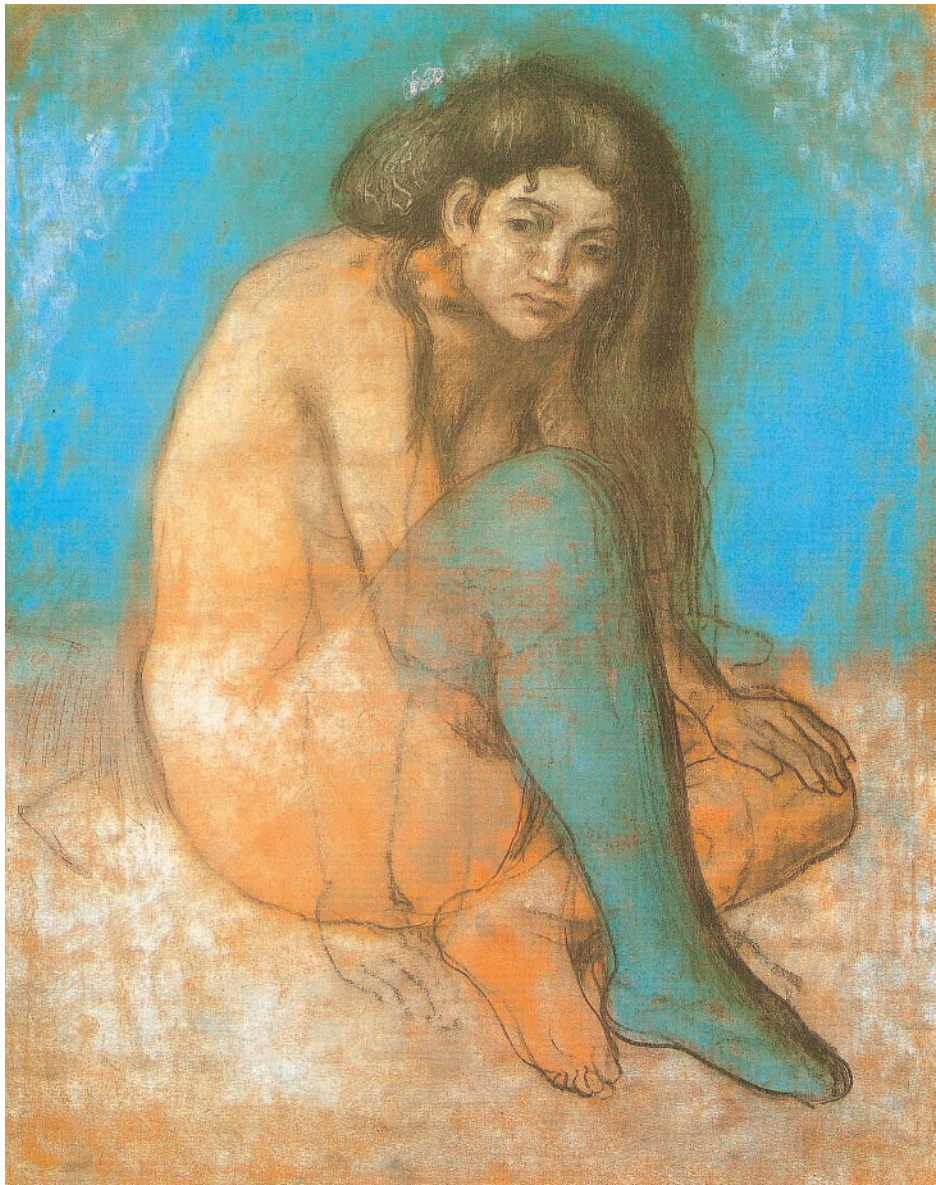
Los “verdaderos maestros” de Picasso fueron los pintores más adultos de Montmartre, quienes lo ayudaron a descubrir el amplio espectro del tema local: las danzas populares, los café-conciertos con sus estrellas, el mundo atractivo y siniestro de los placeres nocturnos cargado del brillo del encanto femenino, pero también la melancolía de todos los días y la nostálgica atmósfera de las pequeñas calles de los suburbios de la ciudad.

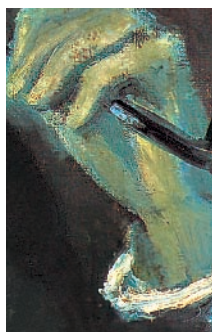
Mujer desnuda con las piernas cruzadas

1903

Pastel, 58 x 44 cm

Colección privada

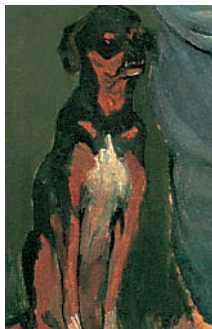
Picasso ingresó en el llamado Período de Cabaret. Este tema le atrajo porque le ofrecía la posibilidad de expresar la visión de que la vida es un drama y su corazón es el deseo sexual. Sin embargo, el tratamiento directo, expresivo y austeramente realista de estos temas nos recuerda no tanto a las influencias francesas como al último período de Goya.

Retrato de Soler

1903

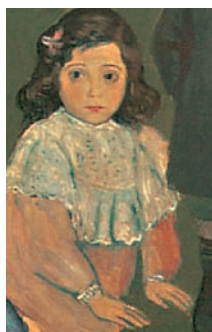
Óleo sobre lienzo, 100 x 70 cm
El Ermitage, San Petersburgo

La partida repentina del artista de la capital francesa en diciembre de 1900 se parece a una huida. Casagemas, luego de regresar a París, a pesar de los intentos de Picasso de ayudarlo a encontrar la paz bajo el cielo español, se suicida de un disparo en un café del Boulevard de Clichy.

De vuelta a Madrid, Picasso emprendió la publicación de una revista llamada *Arte Joven*. También pintó escenas de la sociedad y retratos femeninos.

La familia Soler

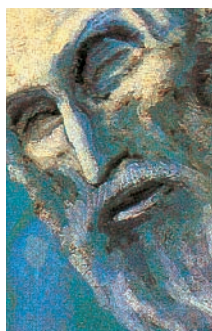
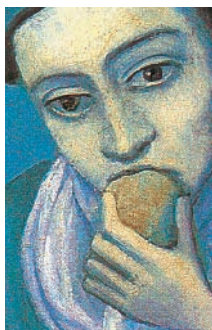
1903

Óleo sobre lienzo, 150 x 200 cm

Museo de Arte Moderno y Arte Contemporáneo

Lieja

Daix cree que el suicidio de Casagemas tuvo mucha influencia. Este corto período “Social” (hasta cierto punto, la reacción de un joven artista a las tentaciones del reconocimiento público) finalizó en la primavera de 1901 cuando Picasso retornó a París luego de su estadía en Barcelona. Una exhibición de sus obras estaba planeada en la galería del reconocido agente Ambroise Vollard.

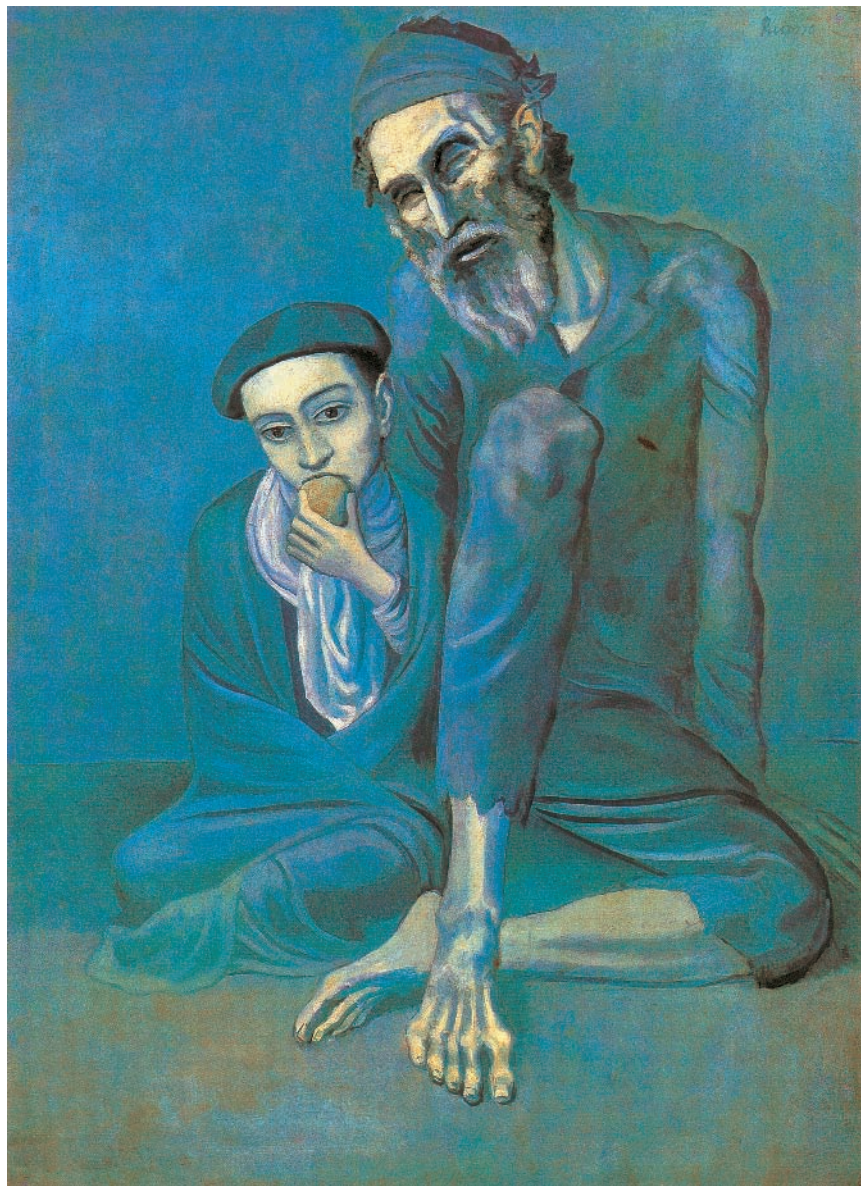
Anciano y un niño

1903

Óleo sobre lienzo, 125 x 92 cm

Museo Pushkin de Bellas Artes

Moscú

Durante todo mayo y la primera mitad de junio de 1901, Picasso trabajó arduamente, produciendo dos y hasta tres pinturas por día. "Continuó en donde se había quedado seis meses antes". Utilizó la libertad impresionista de las pinceladas sinuosas, la precisión japonesa de las composiciones de Degas y de los afiches de Toulouse-Lautrec, la vivacidad exaltada e intensificada de los colores de Van Gogh, anunciando la llegada del fauvismo, que sólo se manifestó plenamente en 1905.

Pobres al borde del mar (La tragedia)

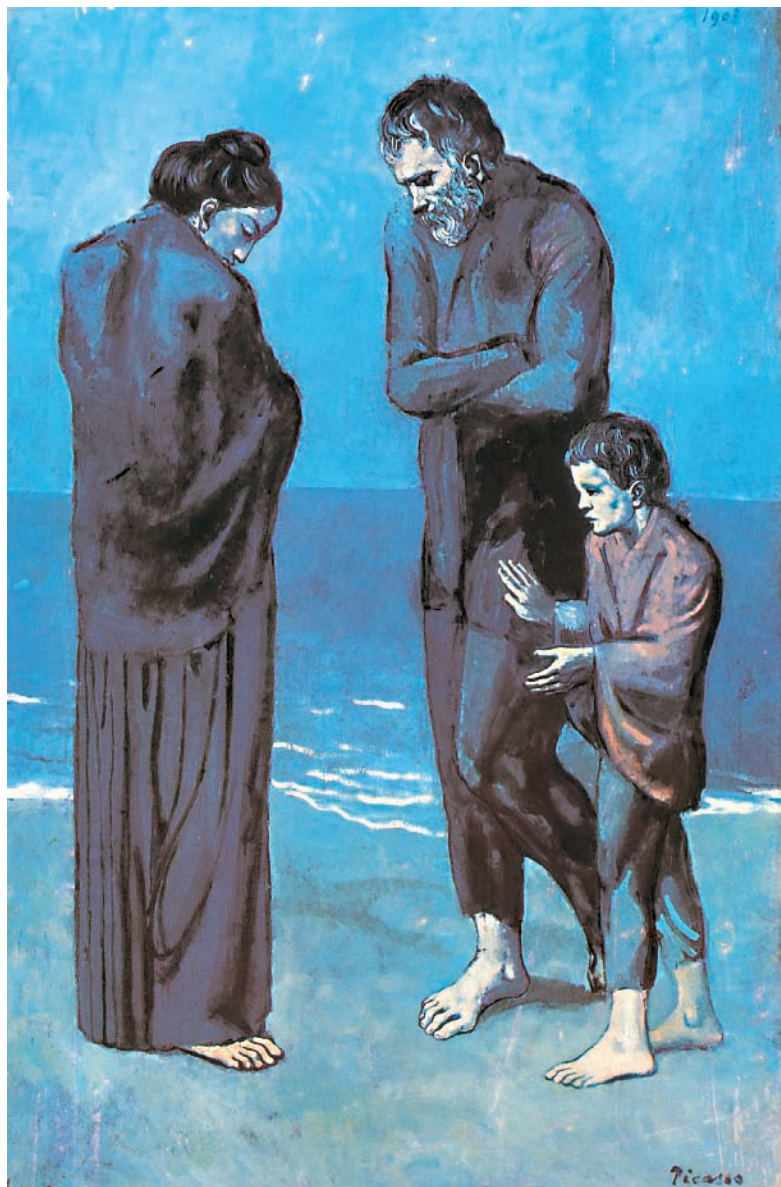
1903

Óleo sobre madera, 105,4 x 69 cm

Galería Nacional de Arte

Colección Chester Dale

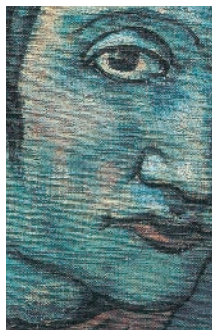
Washington

El período llamado prefauvismo de Picasso, desarrollado durante la primavera de 1901, fue de una naturaleza puramente estética más que subjetiva y psicológica.

Picasso presentó más de sesenta y cinco pinturas y dibujos en la exhibición de Vollard inaugurada el 24 de junio. Algunas habían sido traídas de España, pero la gran mayoría se realizaron en París.

Cabeza de mujer con pañuelo

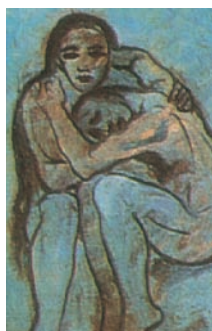
1903

Óleo sobre lienzo, pegado sobre cartón

50 x 36,5 cm

El Ermitage, San Petersburgo

Sus temas eran irritantes y con frecuencia impactantes, sus pinceladas, espontáneas e insistentes, y sus colores, frenéticos y agitados, todos ellos característicos del llamado estilo Volland. Aunque la exhibición fue un éxito financiero, muchas de las pinturas del estilo Volland prefauvista se pintarían en un futuro cercano.

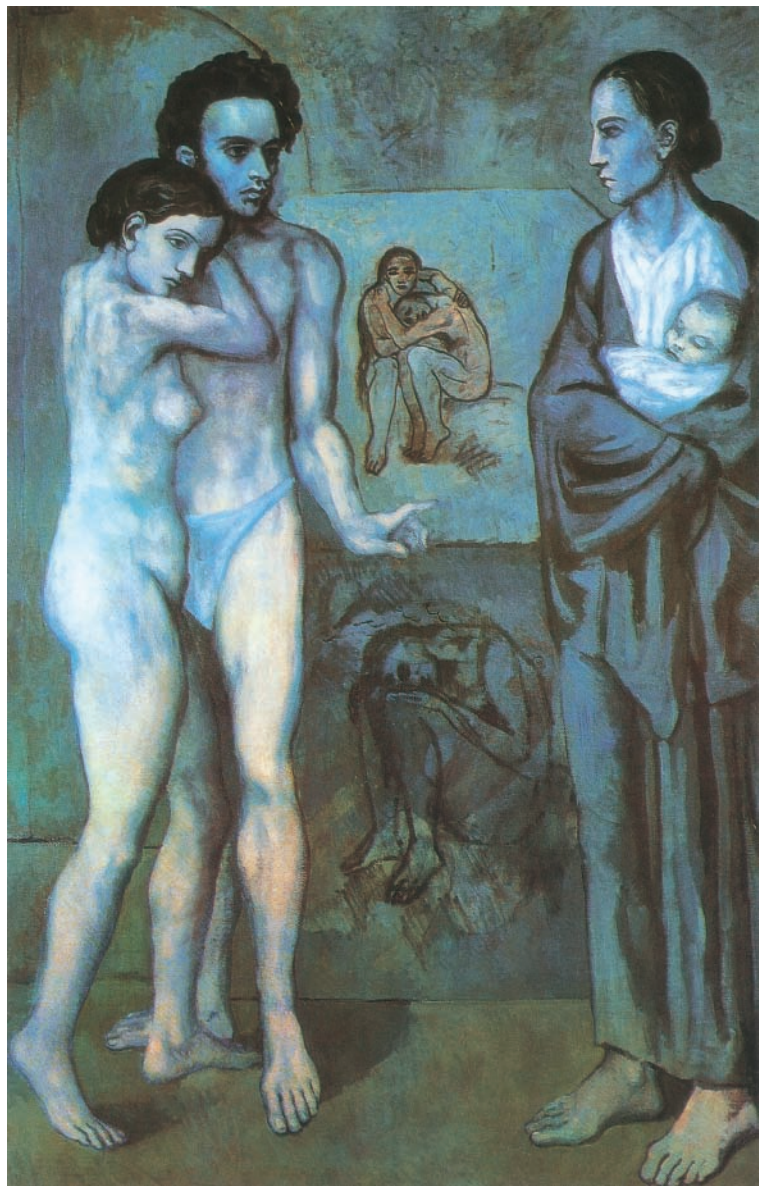
La vida

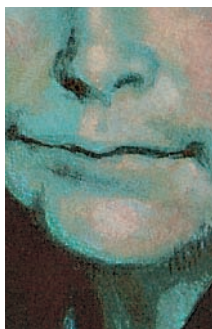
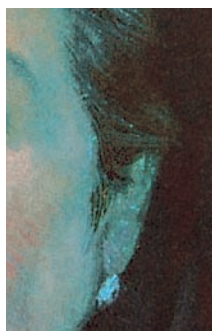
1903

Óleo sobre lienzo, 196,5 x 128,5 cm

Museo de Arte de Cleveland

Cleveland

Dos lienzos que datan de este período, *Los dos saltimbanquis* y *El bebedor de ajeno*, expresan uno de los primeros temas favoritos de Picasso: gente en los cafés. Desde el punto de vista del estilo, estas obras las consideran como ejemplos del llamado Período de Vitrales (gracias a la oscura línea flexible y poderosa que divide los planos principales de colores, algo típico de las obras de dicha época).

Celestina

1904

Óleo sobre lienzo, 81 x 60 cm
Museo Picasso, París

El estilo de pintura tiene vínculos estéticos muy cercanos con el *Art Nouveau* (deriva de Gauguin y de los arabescos de los afiches de Toulouse-Lautrec, algo que Picasso valoraba mucho en aquel momento). Es un testimonio poético del predominio del principio intelectual en la obra de Picasso. En términos formales, *Los dos saltimbanquis* y *El bebedor de ajenjo* continúan la línea de Gauguin;

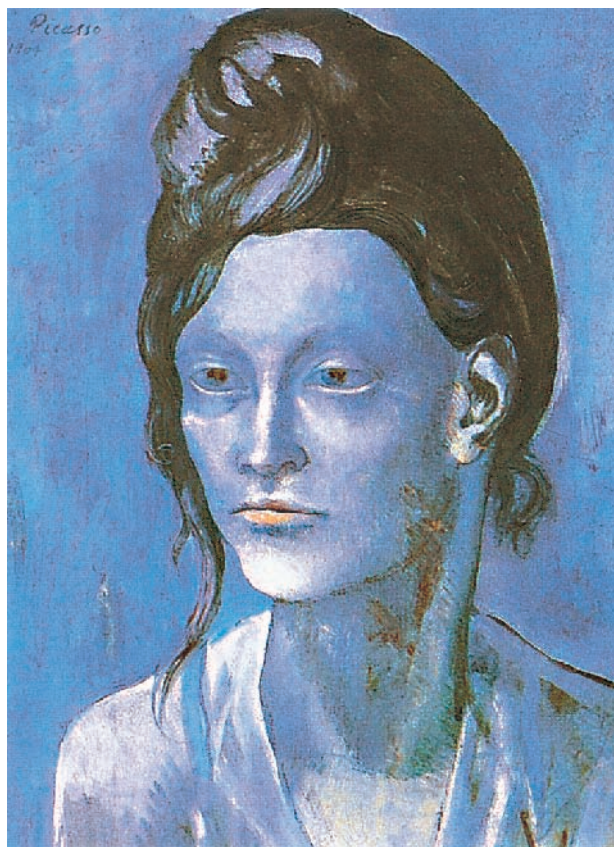
Mujer del acróbata

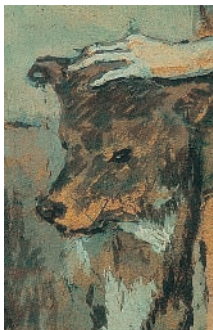
1904

Aguada sobre cartón, 42,8 x 31 cm

Instituto de Arte de Chicago

Chicago

pero sentimental e ideológicamente siguen a Van Gogh, que consideró su *Café nocturno* como un lugar horrible, “un lugar donde uno puede perecer, volverse loco, cometer un crimen”.

En términos generales, es evidente el predominio de la forma en la composición y los temas sentimentales, dos de los tres aspectos fundamentales que Daix identificó del nuevo estilo que estaba madurando en Picasso durante la segunda mitad de 1901.

Niño con perro

1905

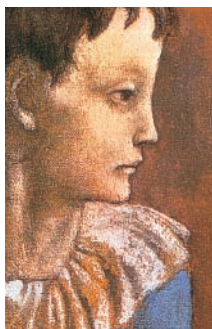
Aguada sobre cartón, 57,2 x 41,2 cm
El Ermitage, San Petersburgo

El tercero, es el empleo monocromático del azul que le proporcionó un nombre a este estilo: Período Azul. Esta etapa se desarrolló desde finales de 1901 hasta 1904.

A pesar de que Picasso insistía constantemente con la naturaleza interna y subjetiva del Período Azul, su génesis y, especialmente, el azul monocromático se explicaron durante muchos años como el simple resultado de varias influencias estéticas.

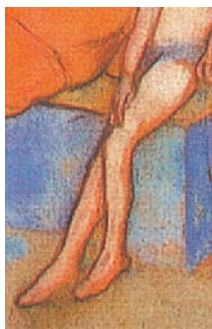
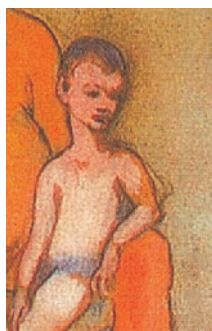
Madre e hijo (Saltimbanquis)

1905

Óleo sobre lienzo, 90 x 71 cm

Staatsgalerie, Stuttgart

Sin embargo, después de sesenta y cinco años de oscuridad, cuando las pinturas inspiradas por la muerte de su amigo Casagemas en el otoño de 1901 salieron a la luz, se descubrió la razón psicológica que se escondía detrás de ese período. “Comencé a pintar con azul cuando pensaba en que Casagemas estaba muerto”, le contó Picasso a Daix. El azul es un tono frío, es el color de la tristeza, del sufrimiento, de la desgracia,

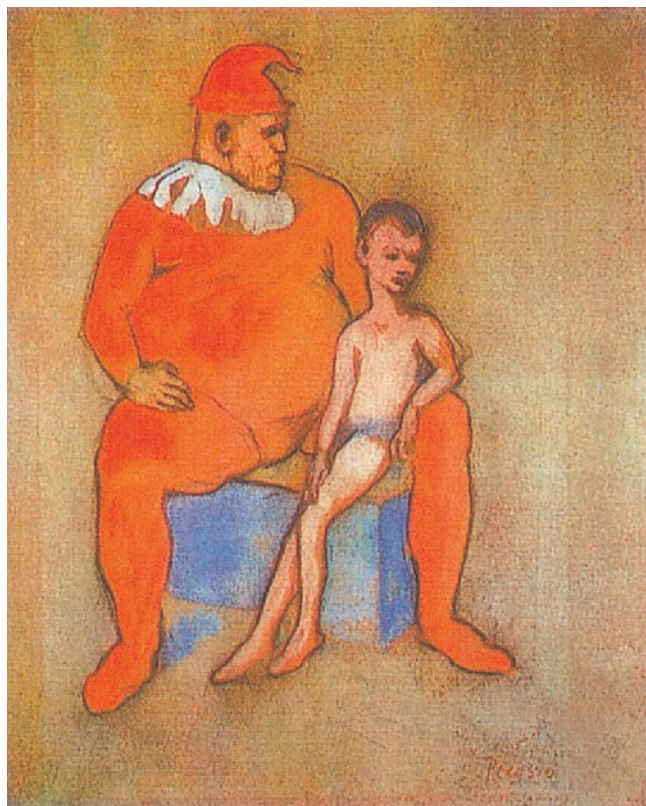
Bufón y joven acróbata

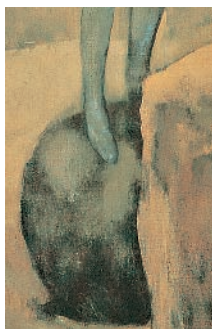
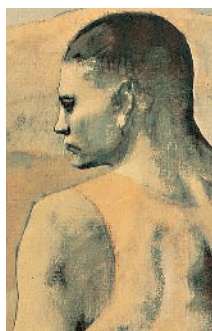
1905

Carboncillo, pastel y acuarela sobre papel

60 x 47 cm

Göteborg Konstmuseum, Gotemburgo

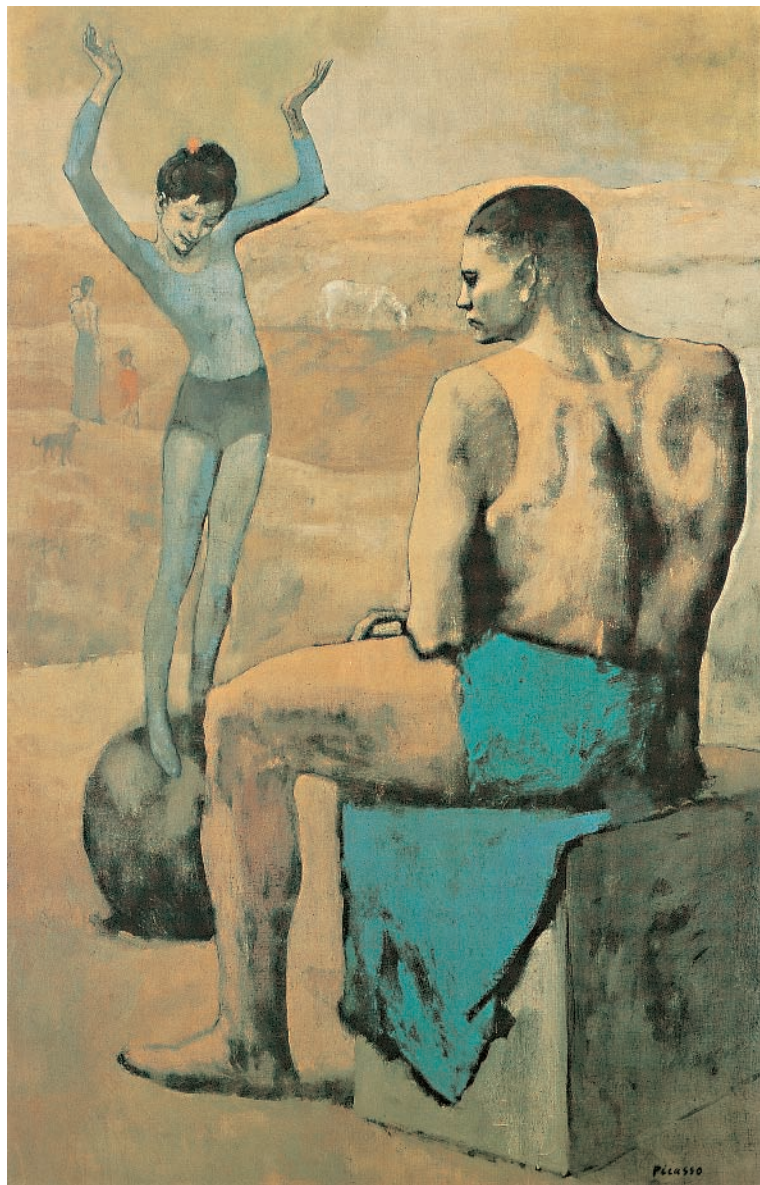

del dolor interior; pero a su vez es el color más espiritual, el del espacio, de los pensamientos y de los sueños que limita el saber. En la década de 1900, Picasso escribió en uno de sus poemas: “Eres lo mejor que existe en el mundo. El color de los colores... el más azul de los azules”. El Período Azul en su totalidad, durante los tres años que duró, dio como resultado un arte heterogéneo y complejo, tanto en su estilo como en el contenido.

Acróbata con balón
(Acróbata y joven equilibrista)

1905

Óleo sobre lienzo, 147 x 95 cm
Museo Pushkin de Bellas Artes
Moscu

Según el mismo Sabartés, el *Retrato de Jaime Sabartés*, creado en París entre octubre y noviembre de 1901, pertenece a la época del comienzo del Período Azul. El azul es el verdadero tema de la pintura, una expresión del estado de ánimo del poeta. Este color, abstracto y universal, logra que la figura de Sabartés, sentada en la mesa de un café, se convierta en un símbolo de la melancolía poética que se asoma por el horizonte vacío del mundo.

Estudio de familia de saltimbanquis (Comediantes)

1905

Aguada y carboncillo sobre cartón

51,2 x 61,2 cm

El Ermitage, San Petersburgo

El azul es la metáfora cromática de la tristeza y el dolor; sin embargo, hacia finales de 1901, el deseo de expresar estos sentimientos de manera más directa motivó a Picasso a volcarse a la escultura.

El predominio de la forma en sus pinturas, reconocido por Daix, indiscutiblemente da cuenta del interés del pintor. Picasso comenzó a esculpir no sólo porque este recurso le permitía hacer más concreta su idea plástica,

Familia de acróbatas con un mono

1905

Aguada, acuarelas, pastel y tinta
china sobre carton, 104 x 75 cm

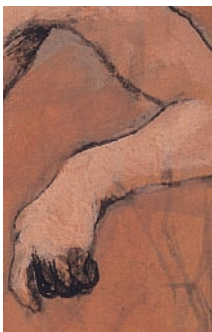
Göteborg Konstmuseum
Gotemburgo

sino porque también respondía a su necesidad de imponerse límites estrictos sobre sí mismo, para así alcanzar el medio de expresión más ascético.

En la pintura *La visita*, todo lo relacionado con el suceso representado es generalizado y sobrio. Picasso no sólo restringía los detalles, sino que conscientemente limitaba sus medios de expresión al punto del ascetismo.

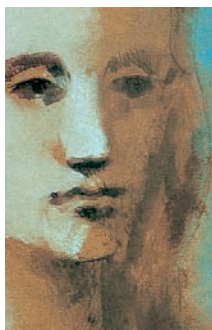

Niño desnudo

1905

Témpera sobre cartón, 67,5 x 52 cm
El Ermitage, San Petersburgo

El azul monocromático simple e indistinto corresponde a la característica elemental de la composición, el carácter plástico y lineal generalizado. Al simplificar la forma, Picasso le proporcionó mayor complejidad y profundidad al contenido, convirtiendo el tema principal en una escena universal y atemporal: el triste encuentro de dos simbólicas hermanas en otro mundo. También puede ser que en *La visita* el pintor haya descubierto por primera vez la ley de la ecuación plástica y asociativa de los diferentes objetos.

Mujer española de Mallorca

1905

Aguada y acuarela sobre cartón, 67 x 51 cm

Museo Pushkin de Bellas Artes

Moscú

Más tarde, esta ley se convertiría en un instrumento activo e importante de sus imágenes poéticas, la poesía de la metamorfosis, nacida en el Período Cubista y mantenido hasta el final. *La visita*, probablemente finalizada durante el otoño de 1902, marca la culminación de la primera etapa del Período Azul.

Muchacho con pipa

1905

Óleo sobre lienzo, 100 x 81,3 cm
Colección de la Sra. John Hay Whitney
Nueva York

Durante 1902, cuando Picasso permaneció nueve meses en Barcelona, su arte se apartó de la realidad e ingresó en el área de las ideas trascendentales, expresando sólo su experiencia espiritual y subjetiva. Sus personajes eran imprecisos, anónimos y atemporales. Se trataba de imágenes de ideas. Su definición visual que recurre al moldeado plástico de las formas simples, la necesidad de crear volumen y los ritmos lineales amplios son más típicos de un escultor que de la inspiración de un pintor.

Cabeza de un anciano con corona

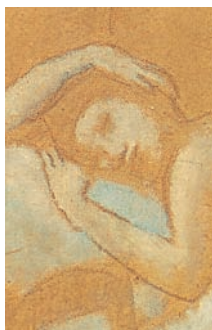
1905

Bolígrafo, tinta india

pastel sobre papel, 17 x 10 cm

Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

Era una época en la que Picasso, según remarcó Daix, deseaba alcanzar la fusión de la forma y la idea. El hecho de que el artista se haya dirigido a su primer amigo en París, el poeta Max Jacob, en busca de comprensión, explica, por lo menos en parte, su regreso a esta ciudad en octubre de 1902. Luego de haber padecido la miseria y las inclemencias del frío durante tres meses, Picasso se marchó a mediados de enero de 1903.

Escena interior: Mujer desnuda al lado de un gato
y un hombre desnudo

1905

Aguada, carboncillo sobre cartón

52 x 67,5 cm

El Ermitage, San Petersburgo

Aun así, como sucedió con los viajes anteriores, esta visita a París introdujo algo nuevo en su arte. Al no tener los medios para pintar al óleo mientras se encontraba allí, se limitó a hacer dibujos; de este modo, cuando volvió a Barcelona, la nueva experiencia gráfica se manifestaba en la mayor atención que le prestaba a lo relacionado con el espacio, la anatomía humana y los rasgos tangibles de sus personajes.

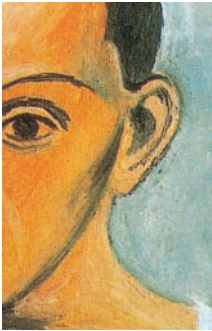
Mujeres en su toilette

1906

Óleo sobre lienzo

Galería de Arte Buffalo de Albright-Knox
Nueva York

En las obras más importantes de la primera mitad de 1903, *Pobres al borde del mar (La tragedia)*, *La vida* y *El abrazo*, Picasso desarrolló los temas universales del Período Azul en escenas de las relaciones entre los personajes individualizados.

La búsqueda de lo concreto y por dar a su conciencia una salida a la realidad se expresó en paisajes urbanos, y, en especial, en los retratos íntimos realizados a mediados de 1903.

Autorretrato con paleta en la mano

1906

Óleo sobre lienzo, 92 x 73 cm

Museo de Arte de Filadelfia, Filadelfia

Durante este período pintó el *Retrato de Soler*, seguido de un cuadro de la esposa de Soler y otro de la familia entera durante un picnic de verano: tres lienzos que funcionaron como un tríptico.

En la obra maestra incuestionable del otoño de 1903, *El anciano judío y un niño*, el contacto con la realidad externa materializa el tema de la infelicidad del hombre a través de imágenes dramáticas de pobreza y de trastornos físicos.

Naturaleza muerta con vasija

1906

Óleo sobre lienzo, 38,4 x 56 cm
El Ermitage, San Petersburgo

Entre las pinturas del Período Azul, ésta es quizá la más monocromática y homogénea en cuanto a la tonalidad. En esta obra el artista interpreta el mito humanístico del siglo XIX, pero lo hace con una desesperanza bíblica por el destino humano. La pintura muestra cómo se resolvería la crisis estética de los 'años azules' de Picasso.

Dos mujeres desnudas

1906

Óleo sobre lienzo, 151,3 x 93 cm
Museo de Arte Moderno, Nueva York

En su esfuerzo por alcanzar la expresividad máxima, el pintor recurrió a la combinación tangible de las formas plásticas y flexibles, a los ritmos lineales complejos, a los contrastes miméticos del carácter y, finalmente, al intenso color azul ceniza.

En 1904, el Período Azul, con su carácter pesimista y estancado y su deseo salvaje por alcanzar la estética absoluta, llegó a su apogeo.

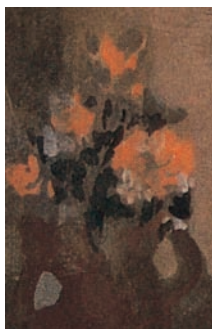
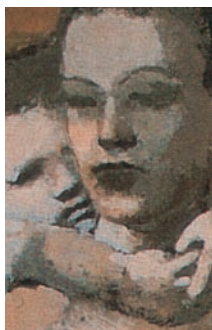

Autorretrato

1906

Óleo sobre lienzo, 65 x 54 cm
Museo Picasso, París

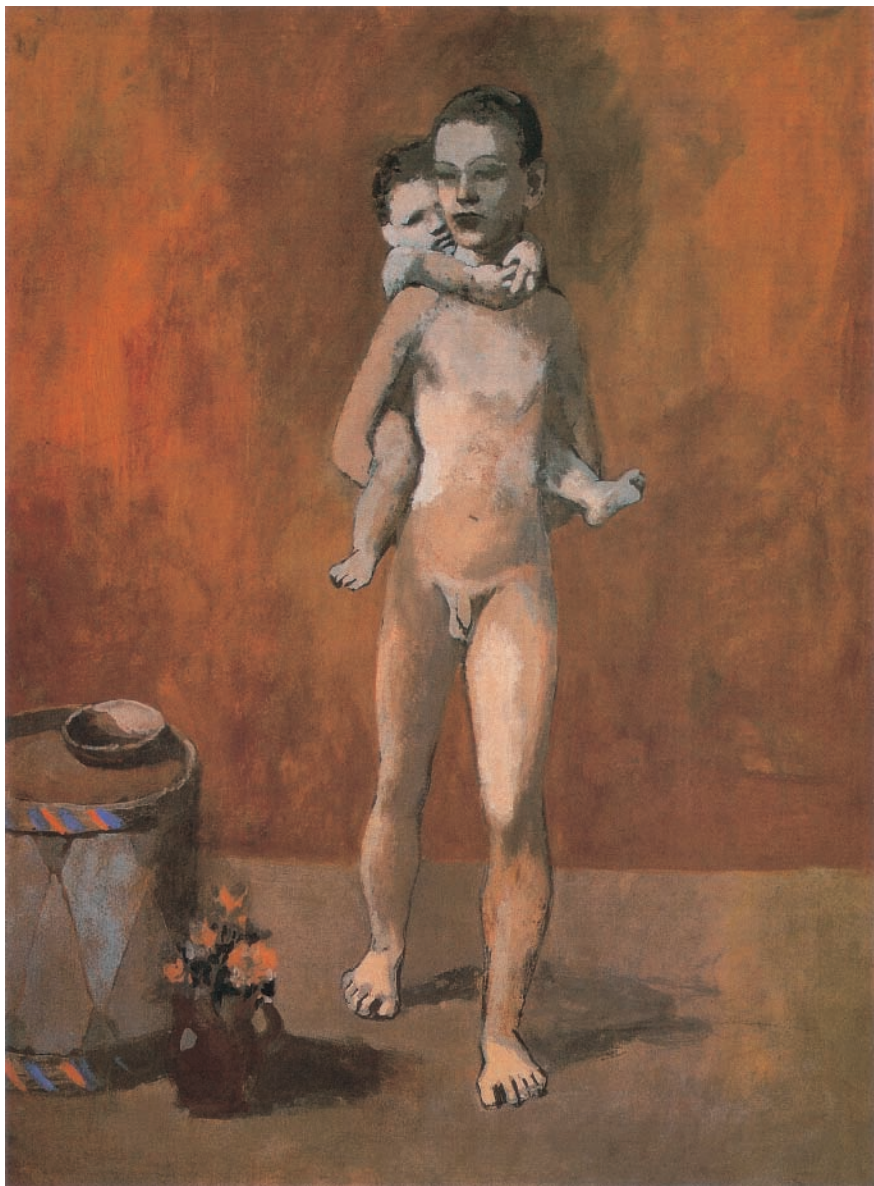
La crisis de la juventud debía ser reemplazada por una nueva etapa en el proceso del crecimiento individual: la del autodesarrollo. No fue por accidente que Picasso, haciendo un comparativo de las condiciones externas, planeó un nuevo viaje a París para respirar un aire diferente, hablar otro idioma, ver otros rostros y adoptar un estilo de vida distinto. Así fue como en abril de 1904 regresó a París, una determinación que le resultó muy favorable.

Dos hermanos

1906

Aguada sobre cartón, 80 x 59 cm

Museo Picasso, París

Se instaló en un edificio de estudios conocido como el Bateau-Lavoir (lavandería), un apelativo que le dio Max Jacob por su extraño diseño. El Bateau-Lavoir, una casa de madera en ruinas, cerca de Montmartre, un lugar tranquilo y pastoril en aquellos tiempos, se convirtió en el hogar de Picasso durante los siguientes cinco años, y este nido bohemio, con su estructura pobre, llegó a ser la atmósfera y la textura de sus lienzos desde 1904 hasta 1908.

Muchacho conduciendo un caballo

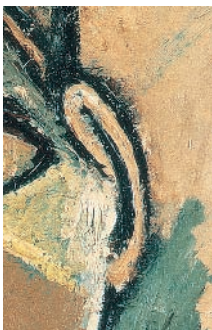
1906

Óleo sobre lienzo, 220,3 x 130,6 cm

Museo de Arte Moderno

Nueva York

La vida de Picasso pronto incursionó en el terreno filial cuando conoció y se unió a la hermosa Fernande Olivier. Para el artista, estar con sus colegas era ahora menos importante que conocer personajes creativos en otras especialidades, principalmente poetas, como André Salmon y Guillaume Apollinaire.

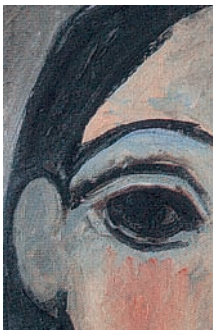
Entre los primeros amigos parisinos de Picasso están Suzanne Bloch, quien luego se convertiría en una conocida cantante, y su hermano, el violinista Henri Bloch.

Desnudo (Tamaño mediano)

1907

Óleo sobre lienzo, 61 x 47 cm
El Ermitage, San Petersburgo

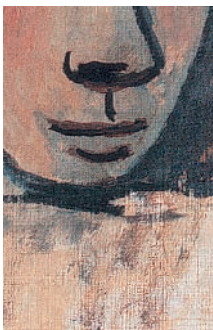

En 1904 le regaló a la pareja una foto suya, produjo un maravilloso retrato de Suzanne y le obsequió a Henri Bloch un pequeño lienzo, *Cabeza de mujer con pañuelo*.

Esta obra, que generalmente data de 1903, cuando Picasso estaba en Barcelona, es típica de los primeros meses de 1904 en París, cuando usaba mucho las acuarelas y se dedicaba a las artes gráficas.

Busto de una mujer

1907

Estudio para *Las señoritas de Avignon*

Óleo sobre lienzo, 47 x 59 cm

Museo Picasso, París

Ahora el azul se ha diluido, es casi transparente y tiene tonos rojos; el dibujo es marcado y combina la atención a los detalles con una estilización expresiva. Al mismo tiempo (algo característico del final del Período Azul), la fuente de su estado de ánimo es ahora la psicología individual del personaje. Otros temas comienzan a surgir a partir del mundo de los circos ambulantes.

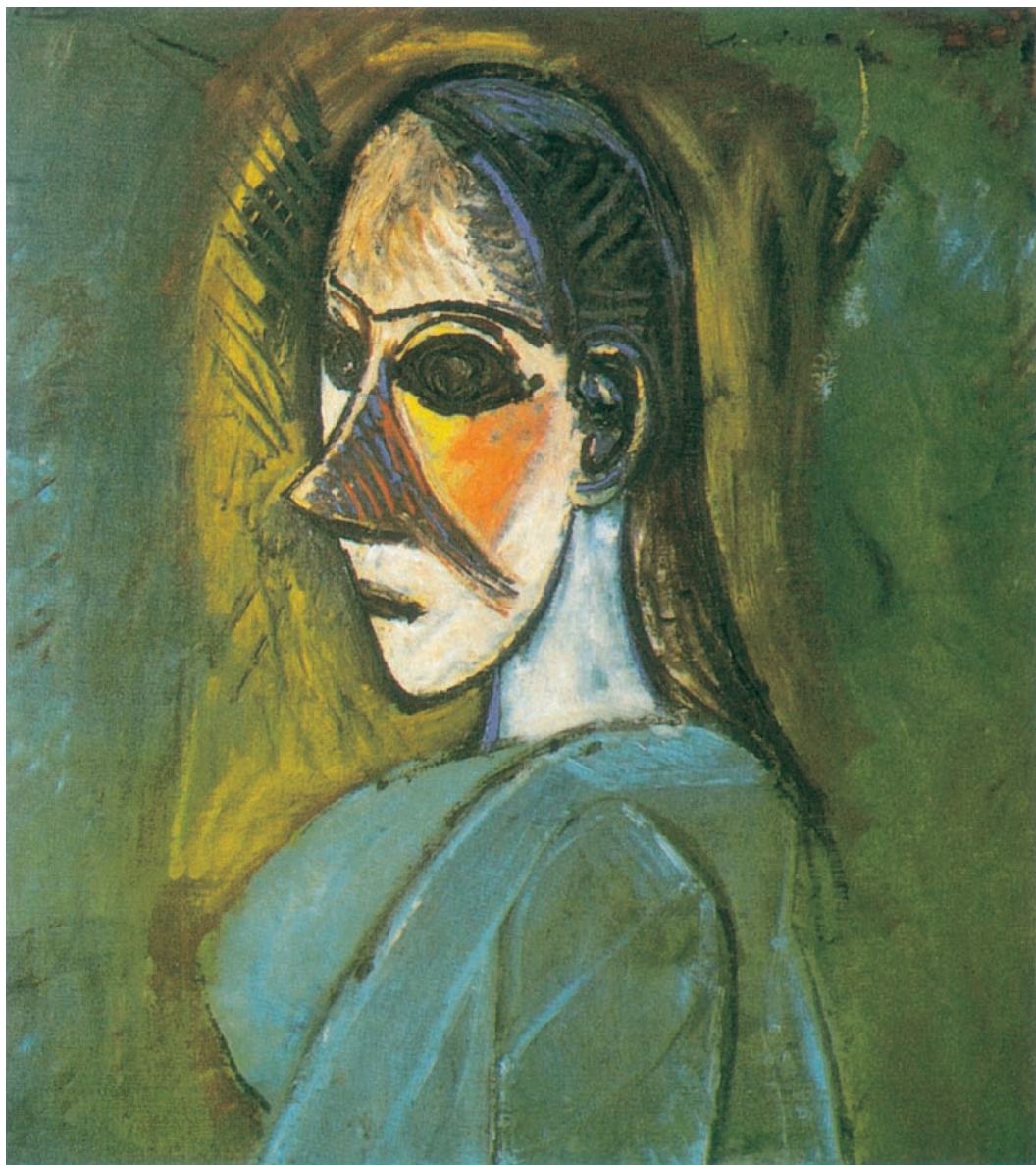
Busto de una mujer

1907

Estudio para *Las señoritas de Avignon*

Óleo sobre lienzo, 65 x 58 cm

Centro Georges Pompidou, París

Picasso percibió el mundo del circo ambulante como una metáfora de su propio ambiente: la bohemia artística de Montmartre, que vivía “en la pobreza pero de manera espléndida” (Max Jacob), con un entusiasmo febril y una susceptibilidad agudizada por el hambre, en la hermandad de una jovialidad amigable y la desgarradora melancolía de la alienación.

Cabeza

1907

Estudio para *Las señoritas de Avignon*

Óleo sobre lienzo, 96 x 33 cm

Kunstmuseum, Basilea

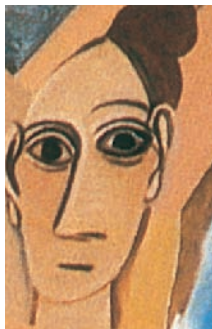

Esta atmósfera de calma, de melancolía sentimental, fue el leitmotiv de las obras de Picasso desde fines de 1904 hasta la primera mitad de 1905, el llamado Período Rosa o de Circo.

Y todas las obras de ese período, incluida la aguada *Niño con perro*, están relacionadas, unas más que otras, con la gran composición sobre la vida de un circo ambulante que el artista observó a finales de 1904.

Las señoritas de Avignon

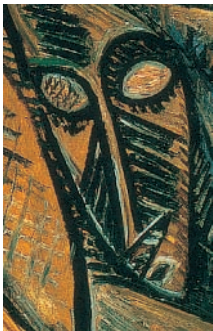
1907

Óleo sobre lienzo, 243,9 x 233,7 cm

Museo de Arte Moderno

Nueva York

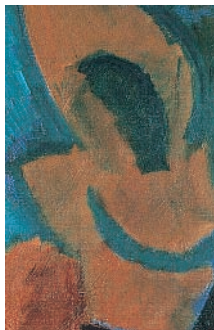
El producto principal del período de circo, con frecuencia llamado Período del Saltimbanqui, fue la *Familia del saltimbanqui*, creada a finales de 1905. Recientes estudios de laboratorio revelan la compleja evolución de la pintura, tanto en el concepto como en la composición. El tema central de la composición original se preservó y volvió a considerarse en la famosa pintura *Niña sobre un balón*.

La danza de los velos (Desnudo con ropaje)

1907

Óleo sobre lienzo, 150 x 100 cm
El Ermitage, San Petersburgo

Niña sobre un balón fue pintada sólo unos meses después de *El saltimbanqui*, y sirve como una especie de respuesta de Picasso a la pregunta de Gauguin: “¿De dónde venimos?, ¿Qué somos?, ¿Para dónde vamos?”.

La intención original de Picasso todavía era bastante literaria. Pero, pese a que el problema de la forma aún está en su origen en esta pintura de la primera mitad de 1905, ya puede percibirse su magnitud, complejidad y potencia.

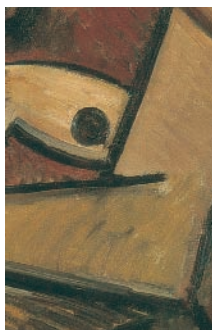

Composición con una calavera

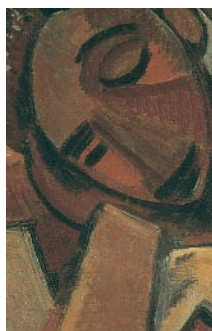
1907

Óleo sobre lienzo, 115 x 88 cm
El Ermitage, San Petersburgo

Ésta es la razón por la cual *Niña sobre un balón*, se destaca entre las creaciones de Picasso como el origen de muchas tendencias posteriores en los terrenos de la forma y la imagen plástica.

Las figuras hieráticamente misteriosas del otoño de 1905 (*Mujer española de Mallorca*) desaparecerían de su arte, mientras que la preocupación constante por los orígenes lo conducirían al tema de la desnudez y la juventud primitivas.

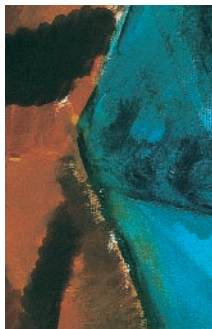

Mujer sentada
(Mujer desnuda sentada)

1907-1908

Óleo sobre lienzo, 150 x 99 cm
El Ermitage, San Petersburgo

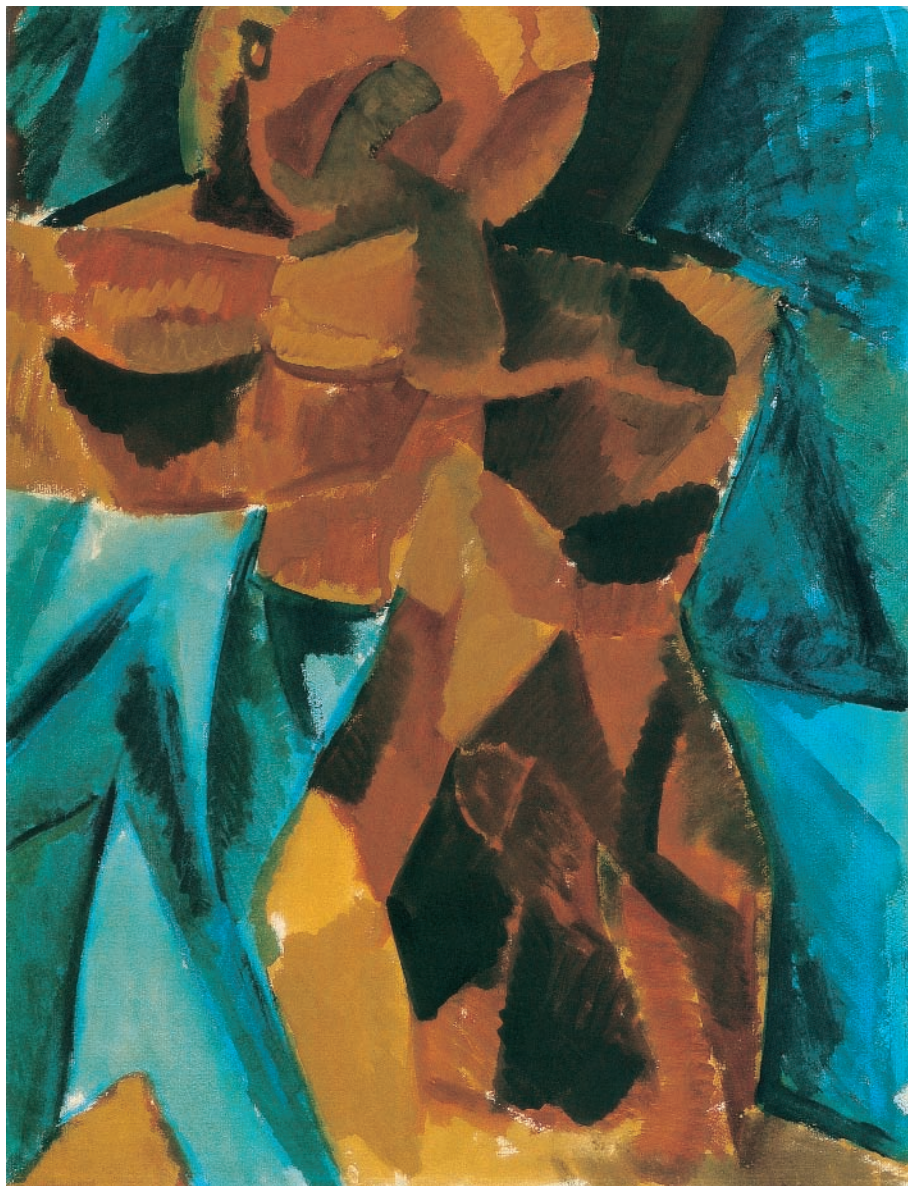

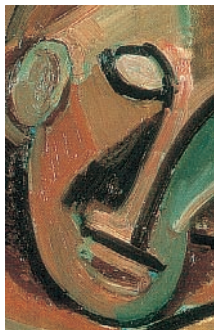
Con la *Juventud desnuda*, Picasso quería presentar la figura como una estatua sólida y pesada que hiciera contraste con la postura relajada y distendida con el centro de gravedad desplazado y que la clara tonalidad disolviera la precisión de la forma, pero al mismo tiempo, que el cuerpo desnudo del joven trajera a la memoria el mármol griego de color rosa cálido y el ideal de la armonía antigua.

Amistad

1908

Óleo sobre lienzo, 152 x 101 cm
El Ermitage, San Petersburgo

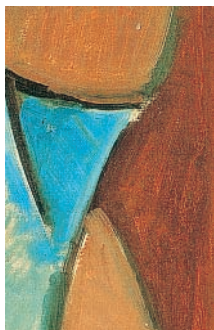

La figura sólida, con sus grandes manos y pies, se acerca más a la imagen de un joven campesino descendiente de una raza antigua del Mediterráneo que Picasso descubriría en el verano de 1906 en Gosol, en los Pirineos españoles.

El viaje de Picasso a España fue muy importante durante el período del regreso a los orígenes mediterráneos; el tiempo que pasó en Gosol, una pequeña aldea montañosa cerca de Andorra, es mucho más relevante aún,

Amistad

1908

Estudio, acuarela y aguada sobre papel

61,9 x 47,6 cm

Museo Pushkin de Bellas Artes

Moscú

porque muestra claramente los orígenes y las emociones subyacentes a la fascinación con el arte ibérico arcaico que tanto le intrigaba a Picasso en el otoño de 1906 en París.

Es probable que Gosol para Picasso haya sido un segundo Horta de Ebro, el pueblo donde pasó casi un año cuando tenía diecisiete años. Picasso, al continuar su investigación más a fondo sobre el tema de la desnudez juvenil, encuentra la fuente de su inspiración no tanto en el tipo efébo, sino en la arquitectónica de las formas plásticas simplificadas.

La granjera
(Tamaño mediano)

1908

Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm
El Ermitage, San Petersburgo

Como es evidente en *Naturaleza muerta con vasija*, las obras ejecutadas en Gosol reflejan un crecimiento subconsciente pero lógico de dos tendencias básicas en el desarrollo de la concepción formal del artista: el énfasis de la simplicidad expresiva del volumen y la estructura integradora cada vez más compleja. Estas tendencias adquieren su mayor expresión estilística en París durante el otoño de 1906,

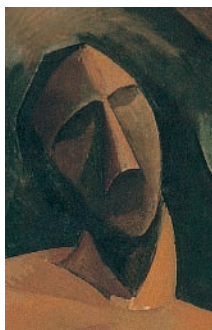

Mujer con un abanico
(Después del baile)

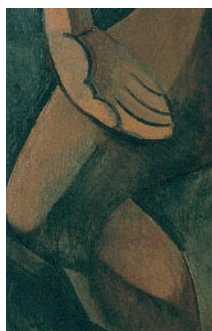
1908

Óleo sobre lienzo, 150 x 100 cm
El Ermitage, San Petersburgo

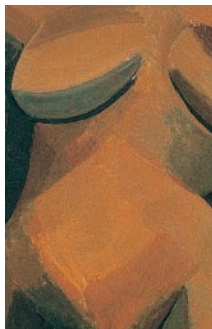

y coinciden con el hallazgo de Picasso de la escultura ibérica arcaica, recién descubierta y exhibida en el Louvre, y con las pinturas de El Greco que Picasso vio desde una nueva perspectiva como un tipo de arte principalmente visionario.

En Gosol, en el verano de 1906, la forma femenina desnuda tomó una importancia extraordinaria para Picasso: una desnudez simple, primitiva y despersonalizada, como el concepto 'mujer' (véanse *Dos desnudos*, *Mujer desnuda sentada con las piernas cruzadas*, *Desnudo de pie*).

Desnudo en un paisaje (La dríada)

1908

Óleo sobre lienzo, 185 x 108 cm
El Ermitage, San Petersburgo

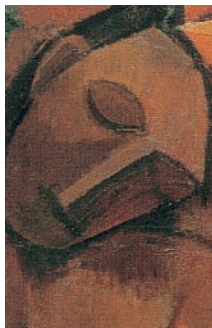
Desde el punto de vista del mundo interno del artista, sus significados eran sin duda mucho más profundos que una simple expresión artística, y esto se demuestra en la importancia que tomaron los temas de desnudos femeninos para Picasso en el invierno y la primavera de 1907, cuando desarrolló la composición de la gran pintura que se conoció como *Les Femmes d'Alger* (O version O). *Les Femmes d'Alger* (O version O) (Las señoritas de Avignon).

Bañistas

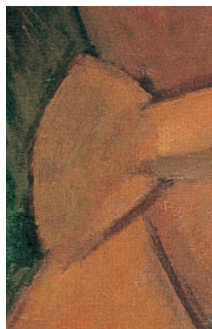
1908

Óleo sobre lienzo, 38 x 62,5 cm
El Ermitage, San Petersburgo

Después de dejar Gosol precipitadamente por una epidemia de tifo, Picasso regresó a París con la cabeza afeitada. Quizás esto lo condujo a representarse a él mismo en el famoso *Autorretrato con paleta en la mano*, en el otoño de 1906, como un juvenil Adán artista.

El 25 de octubre de 1906, Picasso cumplió veinticinco años; fecha que marca la finalización de un ciclo completo en su desarrollo artístico. Picasso, al trabajar en la primavera de 1907 en *Las señoritas de Avignon*, volvió a nacer como pintor.

Tres mujeres

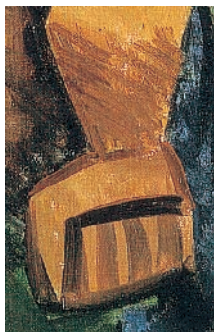
1908

Óleo sobre lienzo, 200 x 185 cm
El Ermitage, San Petersburgo

Los jóvenes artistas de principios del siglo XX, sin duda, demostraron un espíritu vanguardista de radicalismo estético. Aun así, hasta el líder de los fauvistas, Matisse, se escandalizó cuando visitó a Picasso y vio *Las señoritas de Avignon*; para él, esa pintura era un abuso del arte moderno, pues no le encontró una explicación justa en cuanto a estética. Muchos de sus primeros espectadores la percibieron como algo fuera de tono.

Mujer campesina (Tamaño grande)

1908

Óleo sobre lienzo, 81 x 56 cm
El Ermitage, San Petersburgo

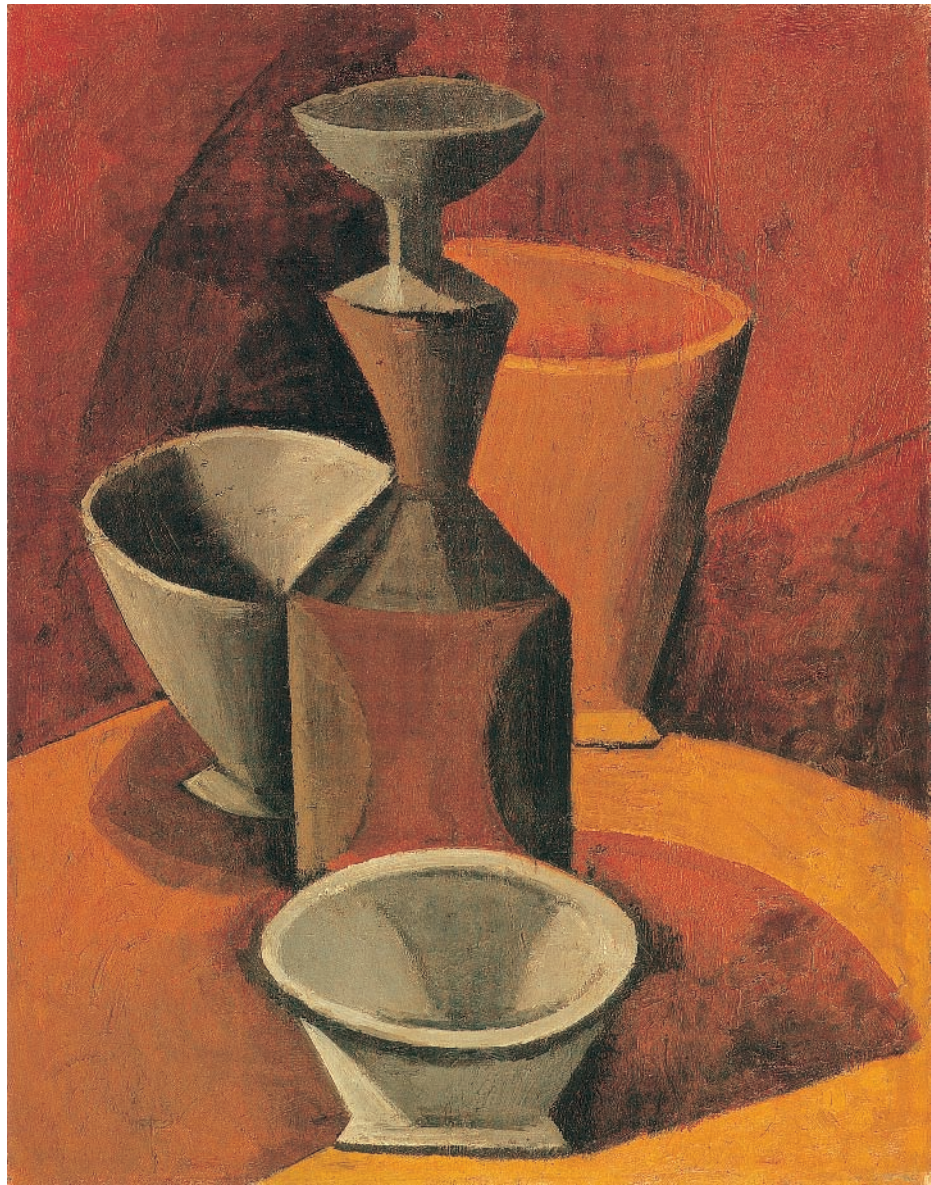

Picasso experimentó una revolución interna y solitaria, y quizá nadie la haya entendido mejor que Apollinaire, quien experimentó el mismo tipo de ruptura y revolución un año más tarde. ¿Qué ganó Picasso, al olvidar, difícilmente, su visión anterior basada en la tradición pictórica clásica?: un nuevo entender de las artes plásticas en el que el lenguaje formal tiene la misma relación con las formas del mundo visible, así como el lenguaje poético lo tiene con el habla de todos los días.

Jarra y vasijas

1908

Óleo sobre cartón, 66 x 50,5 cm
El Ermitage, San Petersburgo

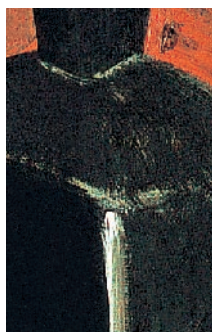
Picasso se encerraba en su estudio a pintar durante toda la noche, como era su costumbre. Obstinadamente, se concentraba en aprender de nuevo, cambiando su gusto, reeducando sus sentimientos personales. "En aquella época trabajaba completamente sin modelos. Lo que buscaba era algo muy diferente", le escribió Picasso a Daix. Buscaba el poder de la expresión, pero no en el sujeto, el tema o el objeto *per se*, sino en las líneas, los colores, las formas,

Casa y árboles
(Casa en un jardín)

1908

Óleo sobre lienzo, 73 x 61 cm
El Ermitage, San Petersburgo

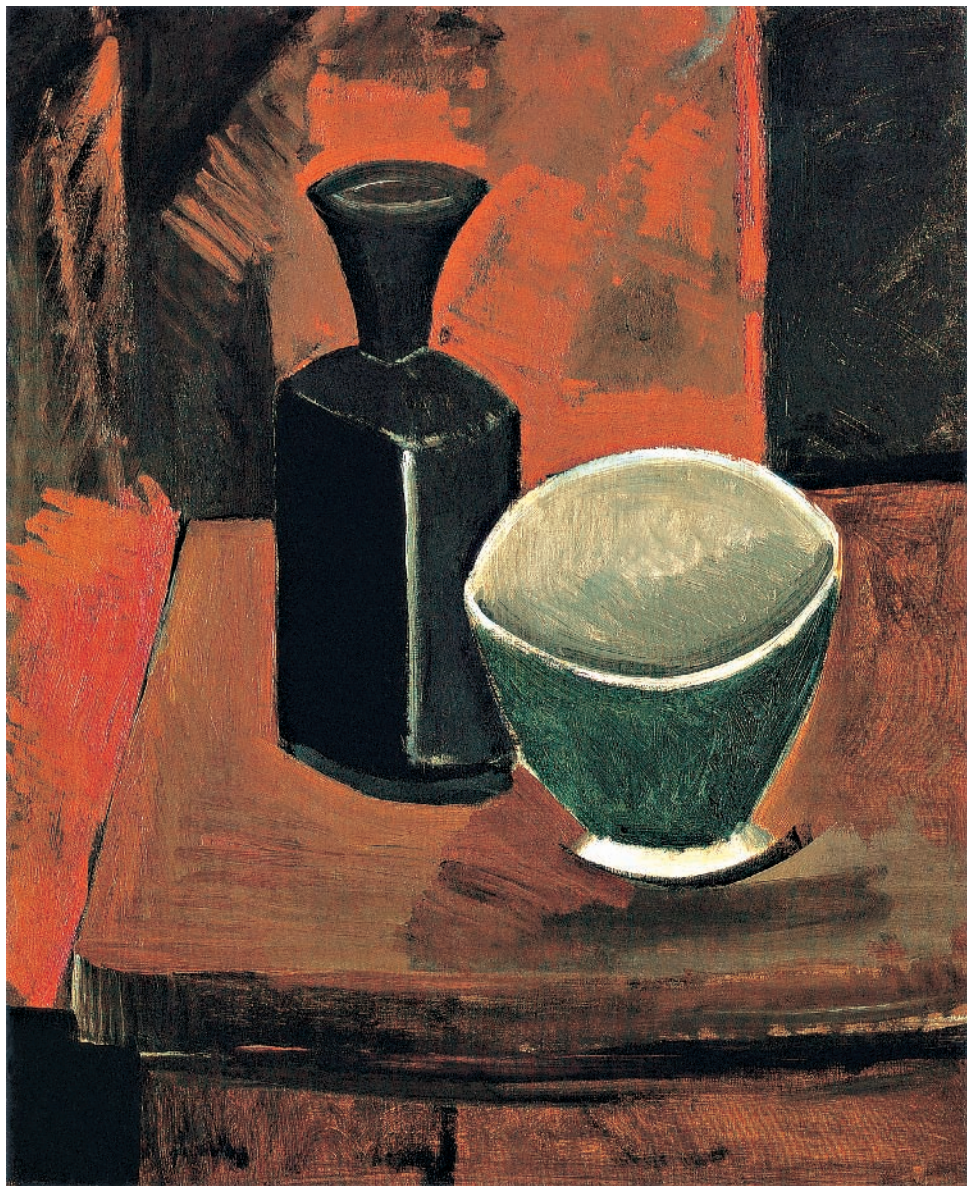
las pinceladas, tomados desde su propio significado independiente, desde la energía de la escritura pictórica.

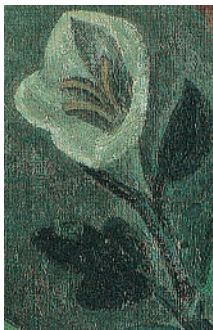
Por un lado, lo violento y monstruoso de varias pinturas de 1907 sirvieron para reeducar el sentimiento, mientras que, por otro, corresponden a la filosofía pictórica de Picasso en ese momento. Ambos activan sus percepciones emocionales e impregnan la imagen (gracias a su relación con lo arcaico) de una determinada atmósfera atemporal, un determinado trasfondo eterno.

Vasija verde y botella negra

1908

Óleo sobre lienzo, 61 x 50,5 cm
El Ermitage, San Petersburgo

André Malraux recuerda las palabras de Picasso con respecto a la necesidad “de siempre trabajar en contra, hasta en contra de uno mismo” y según parece, esto también fue un descubrimiento de este período.

Entre las grandes revelaciones pictóricas de 1907, encontramos dos obras maestras en la colección del Ermitage: *Danza de los velos* (*Desnudo con ropaje*) y *Composición con una calavera*.

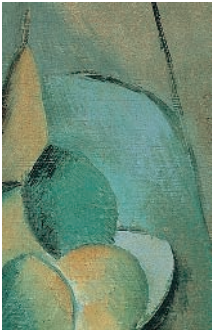

Ramo de flores en un jarrón gris

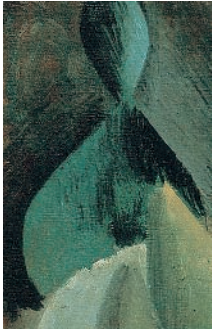
1908

Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm
El Ermitage, San Petersburgo

Danza de los velos, tradicionalmente y sin fundamentos, ha sido considerada dentro del contexto de las influencias africanas, y conocido igualmente como el Período Africano.

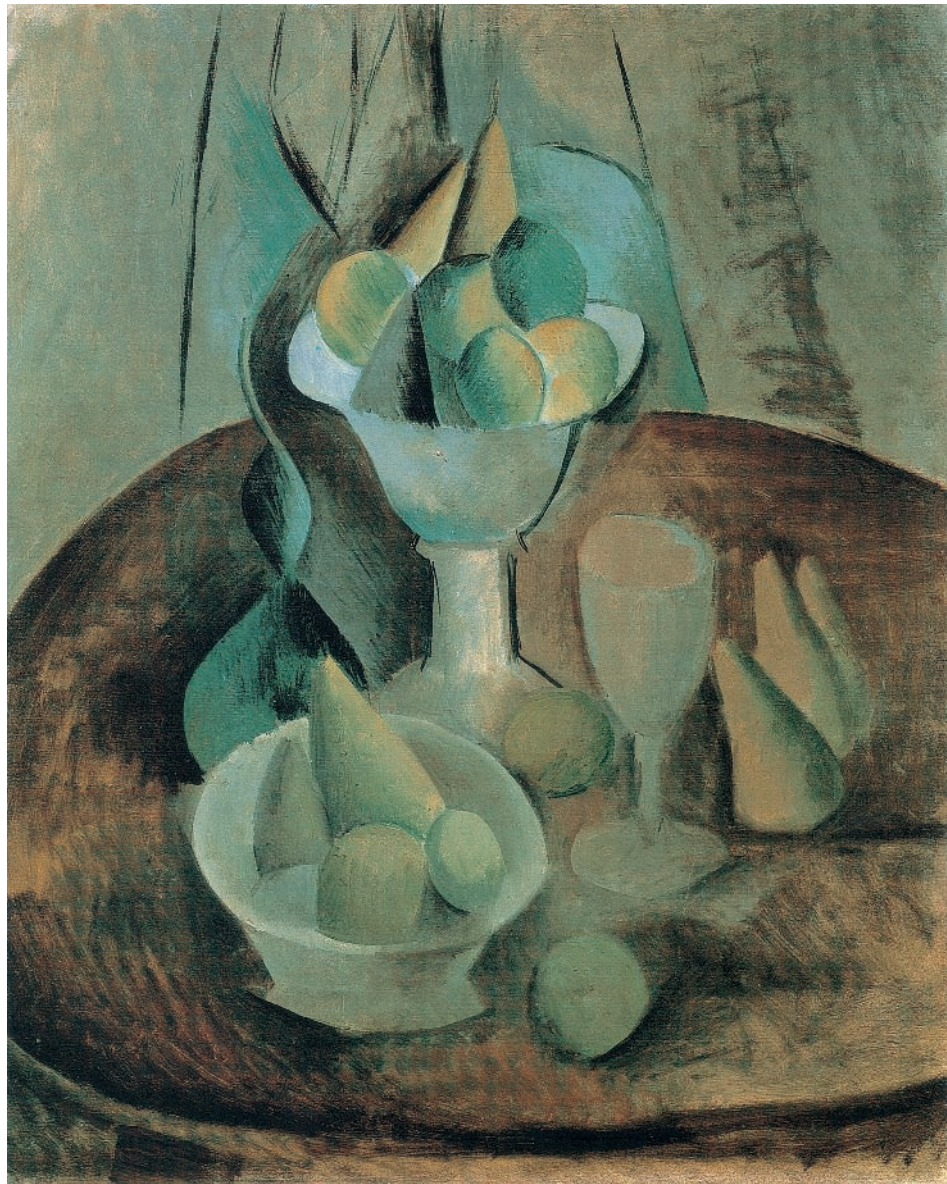
No obstante, el 'barbarismo' de Picasso durante este período no es de carácter etnográfico, sino 'negativista'; un "trabajar en contra, hasta en contra de uno mismo", como diría más tarde. *Danza de los velos* está controversialmente orientada hacia la tradición europea de la pintura,

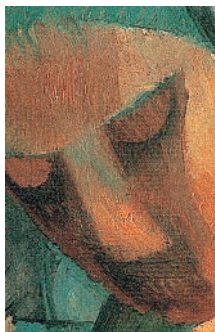
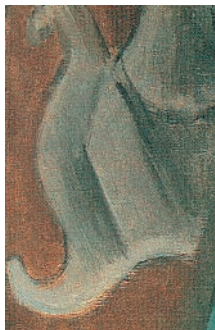

Frutero y copa de vino

1908-1909

Óleo sobre lienzo, 92 x 72,5 cm
El Ermitage, San Petersburgo

y literalmente llena de asociaciones con esta tradición, que con frecuencia la ratifica más de lo que la contradice.

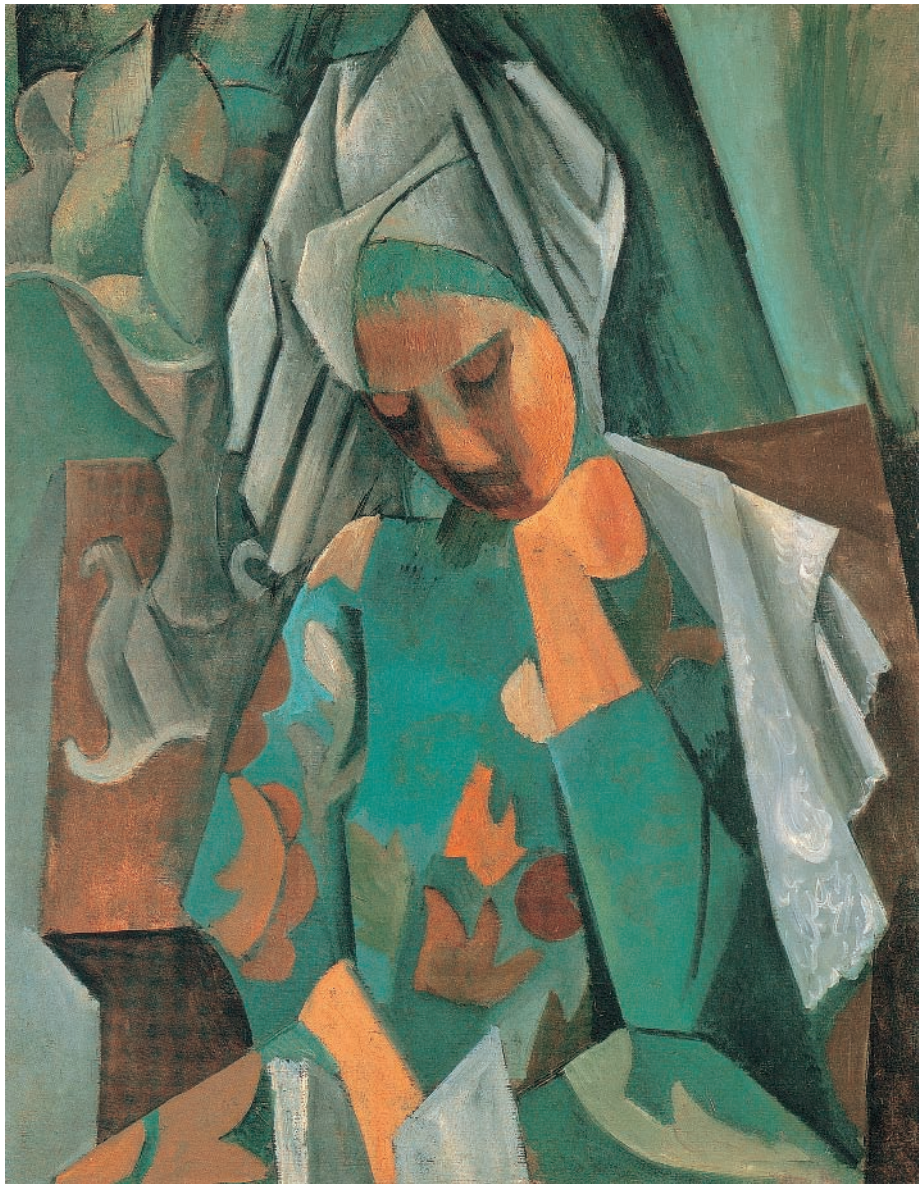
La misma conexión con la tradición pictórica europea, aunque no simplemente perceptible, está grabada en el concepto de la *Composición con calavera*, la que con frecuencia, y no sin motivos, es interpretada como la variación original de Picasso sobre el tema de la Vanitas, tan popular en la tradicional pintura occidental.

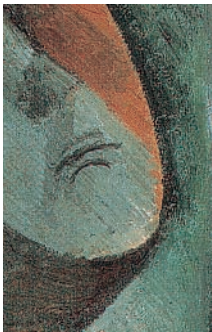
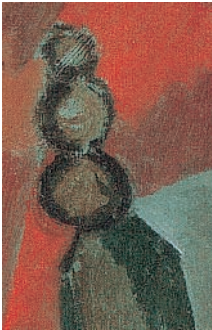
Reina Isabel

1908-1909

Óleo sobre lienzo, 92 x 73 cm

Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

No basta con entender la agitación revolucionaria de 1907 sólo como una búsqueda de enfoques formales y no tradicionales de temas convencionales en el arte, ni sólo como una renovación del lenguaje de las artes visuales. El mayor logro del espíritu creativo de Picasso fue la metáfora poética, es decir, la creación de una imagen basada en las asociaciones más inesperadas, en la interacción y en el poder de la imaginación.

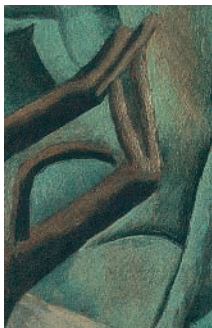
Mujer con mandolina

1908-1909

Óleo sobre lienzo, 91 x 72,5 cm

El Ermitage, San Petersburgo

El desarrollo de esta nueva poesía conduciría, durante el Período Cubista, a invenciones tan sorprendentes como la inclusión de palabras como imágenes en un contexto visual.

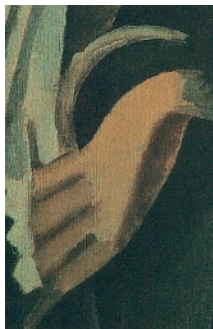
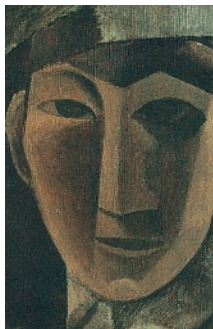
A pesar de la atención que se le prestó durante toda una década a la obra de Picasso denominada cubismo temprano, y a los esfuerzos que se realizaron para lograr un orden en el entendimiento de su evolución, aún falta la claridad que a uno le gustaría ver en la comprensión general del período de 1907 a 1908.

Casa en un jardín (Casa y árboles)

1909

Óleo sobre lienzo, 92 x 73 cm
Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

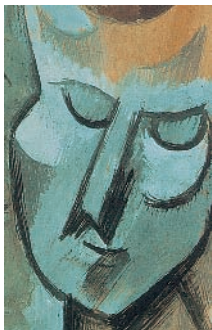
El enfoque formal y la creencia presupuesta de que las obras de ese período son protocubistas o precubistas, no permite que los intelectuales evalúen al artista en toda su dimensión. Sin embargo, fue precisamente en 1908, en la cima del “protocubismo”, cuando los visitantes del estudio de Picasso no lo escuchaban hablar “de valores y volúmenes”, sino “de lo subjetivo, las emociones y el instinto”.

Dama con un abanico

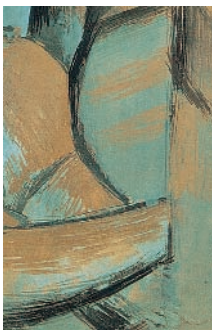
1909

Óleo sobre lienzo, 101 x 81 cm
Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

Si se deja de lado el concepto del protocubismo y se considera el material creativo de 1908 como una entidad única, en la que se ignoren las diferencias de tamaños y técnicas entre las pinturas, las esculturas y los bosquejos menores, entonces puede apreciarse su unidad orgánica como un conjunto monumental.

Hombre con los brazos cruzados

1909

Acuarela, aguada y carboncillo sobre
papel pegado en cartón, 65,2 x 49,2 cm
El Ermitage, San Petersburgo

Pasando de las pinturas a las ideas originales (bosquejos, borradores, estudios), no se ve en todas sus partes composiciones simplemente figurativas, sino descripciones de ciertos sucesos, ideas para temas, cada una con su propia dramaturgia interna.

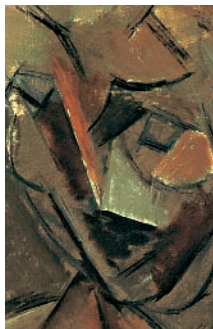
Parece como si la nueva forma misma (construida sobre el ritmo expresivo de fuertes líneas sinuosas, sobre planos incisivos, limpios y articulados, sobre el equilibrio interno de toda la estructura pictórica),

Fábrica en Horta de Ebro

1909

Óleo sobre lienzo, 53 x 60 cm
El Ermitage, San Petersburgo

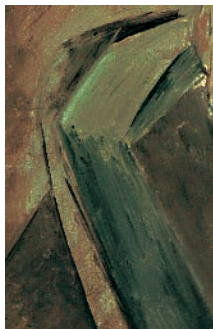

morfológicamente clara y monumentalmente impresionante, hubiera producido en la imaginación del artista poderosas y eternas imágenes impersonales.

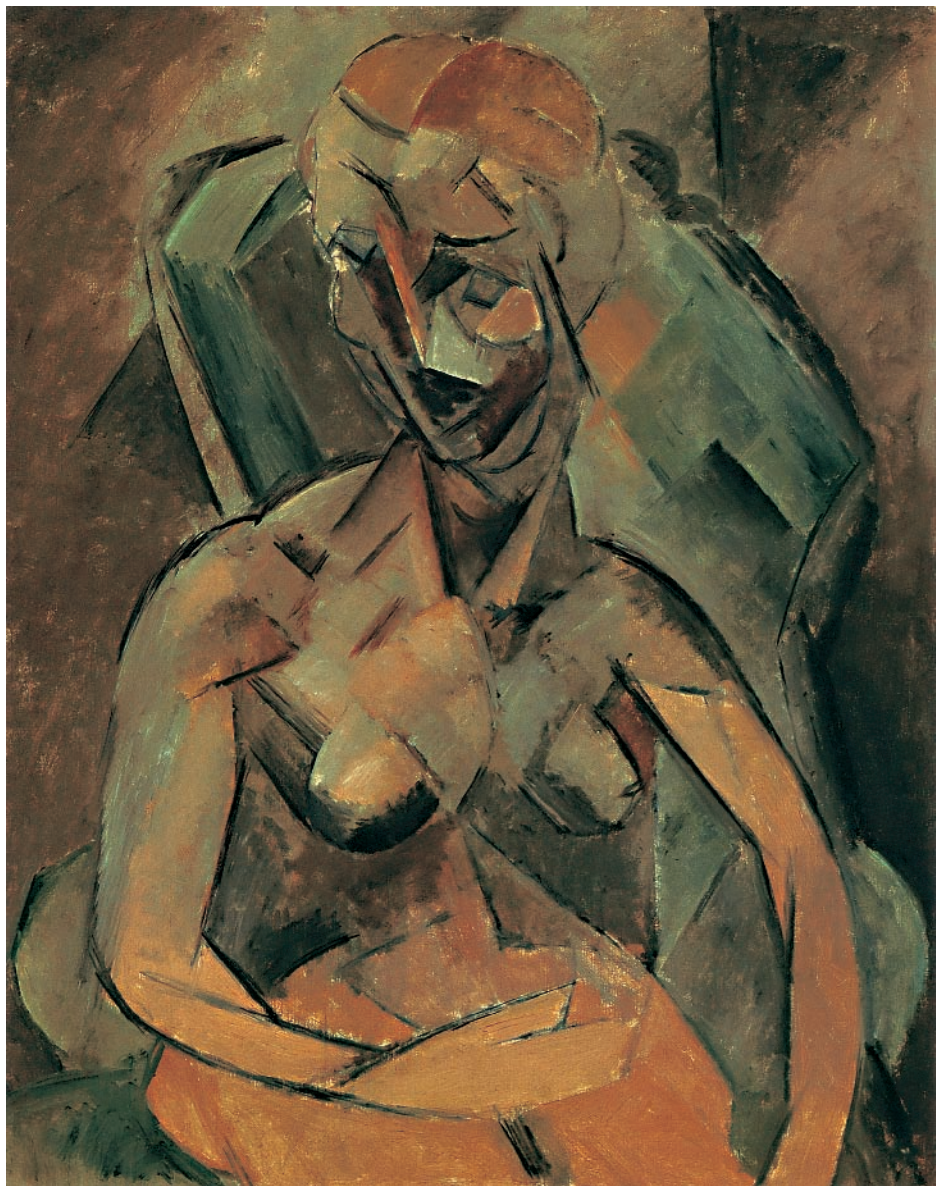
Lo que podía sentirse de manera vaga en las obras de 1907 como algo preexistente, como un trasfondo hacia la eternidad, ahora, gracias a las características de la forma, se convierte en una realidad objetiva.

Mujer desnuda sentada en un sillón (Mujer joven)

1909

Óleo sobre lienzo, 100 x 73 cm
Centro Georges Pompidou, París

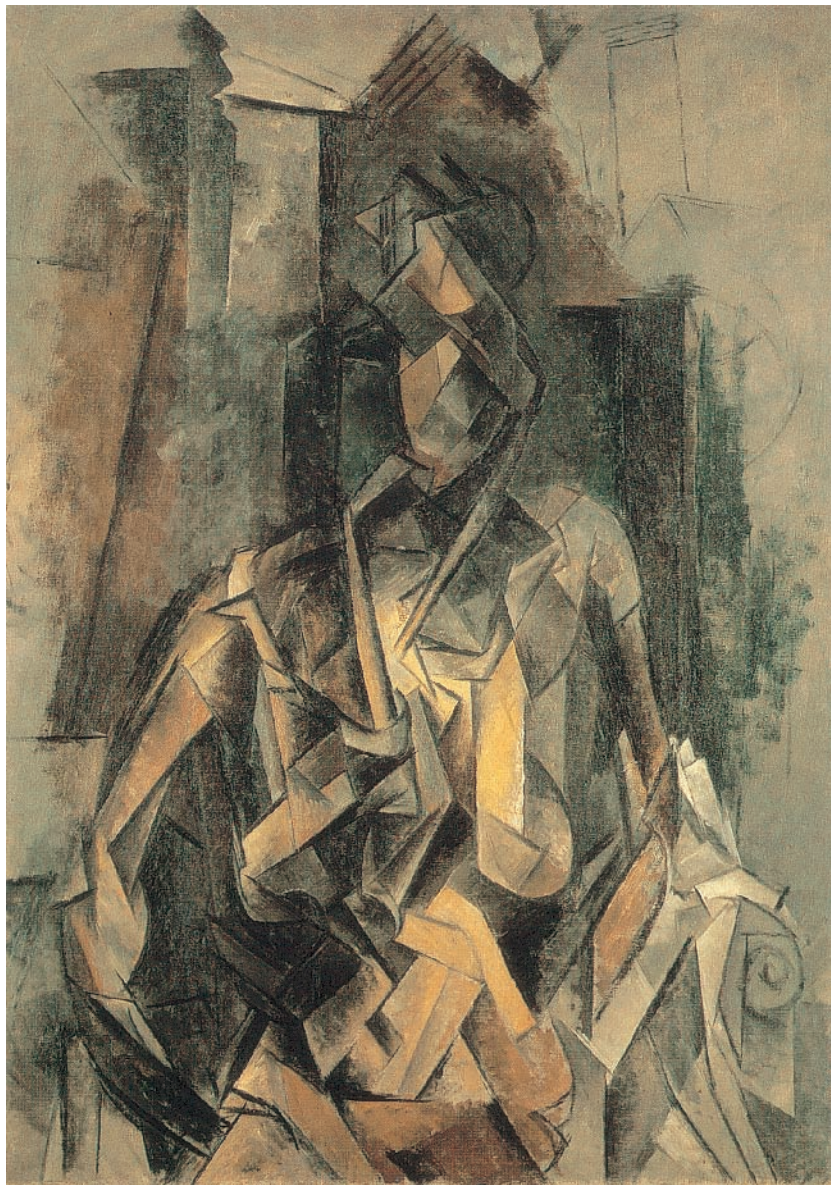

Picasso, que durante todo 1907 estuvo de lleno en el desarrollo de nueva anatomía plástica para su pintura, una anatomía basada en el material de la figura humana, descubre instintiva e imperceptiblemente –y luego capta– las diferencias corporales-psicológicas de la estructura entre el arquetipo masculino y el femenino.

Mujer sentada en un sillón

1909-1910

Óleo sobre lienzo, 100 x 73 cm
Centro Georges Pompidou, París

La estructura morfológica básica lo ayuda a captar la realidad esencial expresada metafóricamente de los fenómenos naturales.

La razón y el significado del protocubismo de Picasso se explican en el deseo del artista de simplificar radicalmente su visión pictórica del mundo objetivo, de eliminar las capas de la ilusión y de revelar su esencia física constructiva.

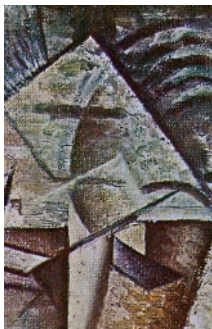

Retrato de Ambroise Vollard

1910

Óleo sobre lienzo, 93 x 66 cm
Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

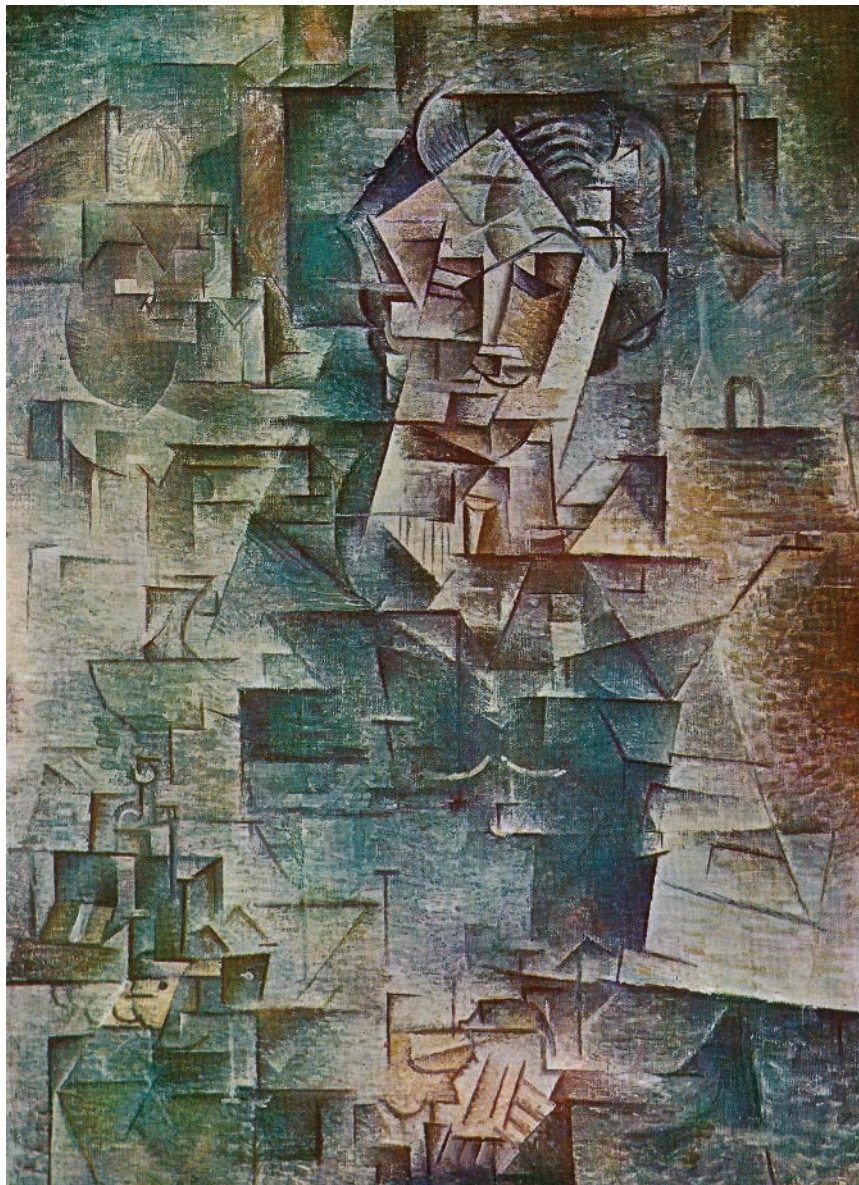

Es usual en este contexto citar las famosas palabras que Cézanne escribió en una carta dirigida al artista Emile Bernard, y publicada en el otoño de 1907: “Trata a la naturaleza mediante cilindros, esferas, conos”. La influencia africana es otro de los puntos de partida generalmente sobreentendidos para el denominado protocubismo, que introdujo la simplificación de la anatomía y de otras características expresivas.

Retrato de Henri Kahnweiler

1910

Óleo sobre lienzo, 101 x 63,5 cm
Instituto de Arte de Chicago, Chicago

La combinación de estas dos influencias absolutamente opuestas (el arte “perceptualizado” de Cézanne y el arte “conceptualizado” del África) se emplea a menudo para explicar el fenómeno estilístico del protocubismo como un arte preocupado sólo por el problema del espacio.

Violín, copa de vino, pipa y tintero

1912

Óleo sobre lienzo, 81 x 54 cm

Galería Národní, Praga

No obstante, cuando se profundiza en las fuentes de las ideas creativas de Picasso (los cuadernos de dibujos de principios de 1908), no encontramos una realidad geométrica objetiva por el bien de la geometrización, sino un deseo de brindar una expresión adecuada a la realidad subjetiva del artista.

Naturaleza muerta con silla de rejilla

1912

Collage de óleo, hule y papel pegado
simulando una silla de rejilla sobre lienzo

29 x 37 cm

Museo Picasso, París

El protocubismo de Picasso (que no provenía de la apariencia externa de los hechos y las cosas, sino de los sentimientos emocionales e instintivos, de las capas más profundas de la psiquis) de manera clarividente llegaba a lo suprapersonal, y por esa razón limita con la conciencia mitológica arcaica.

Botella de Pernod y copa de vino
(Mesa en un café)

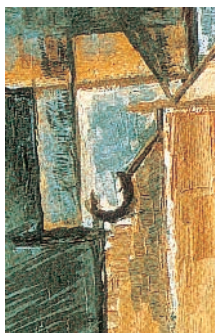
1912

Óleo sobre lienzo, 45,5 x 32,5 cm
El Ermitage, San Petersburgo

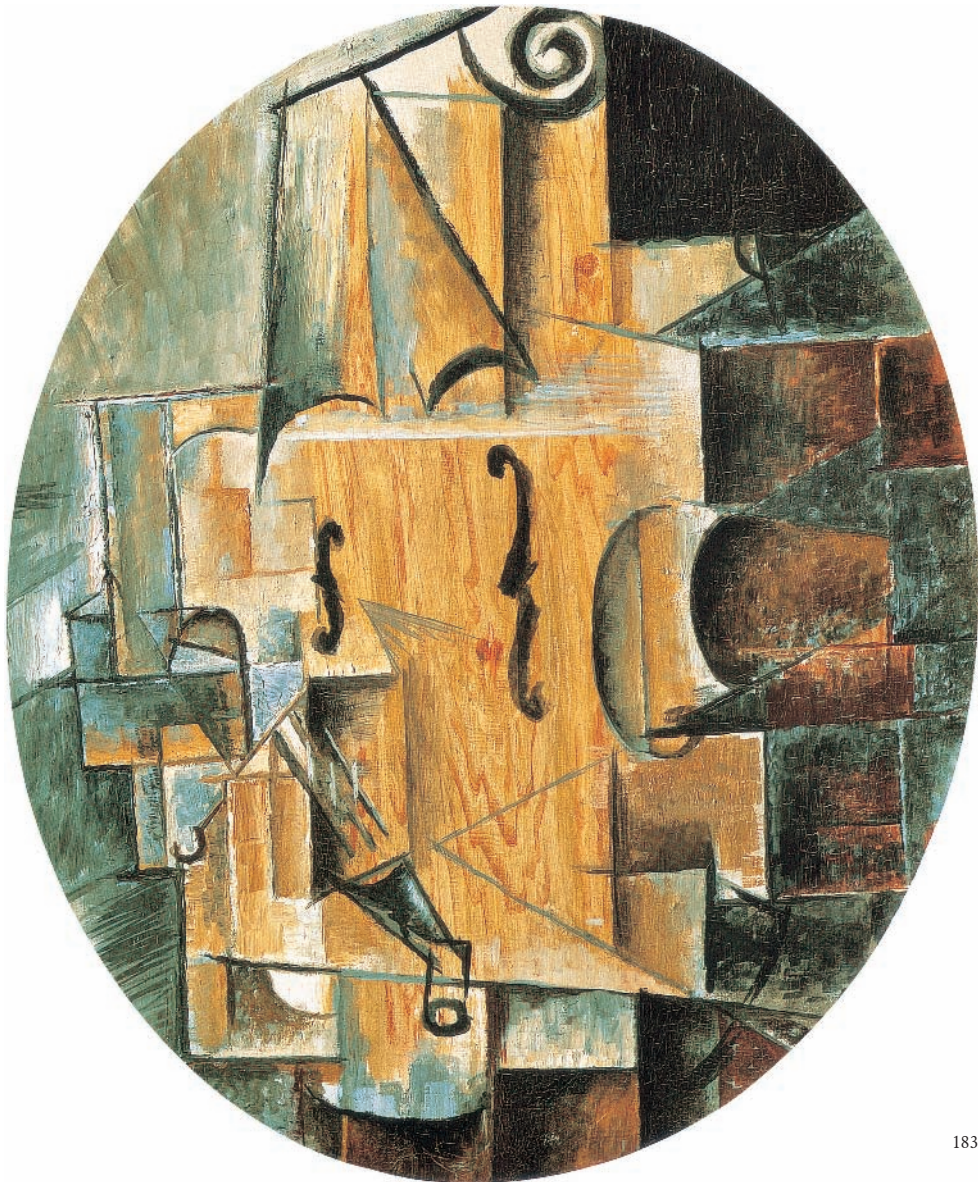
La obra clave en la que se concentraron los temas formales y los pictóricos del protocubismo de Picasso fue su lienzo trascendental de 1908, *Tres mujeres*. En esta pintura todo lo que queda del concepto original de bañistas del bosque es la estructura general del grupo de tres figuras a la derecha y el esquema de color.

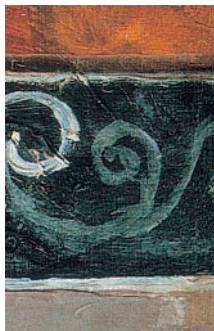
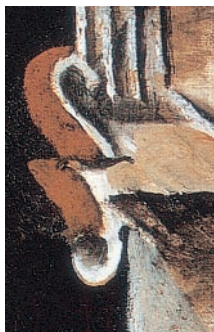

Violín

1912

Óleo sobre lienzo, 55 x 46 cm
Museo Pushkin de Bellas Artes, Moscú

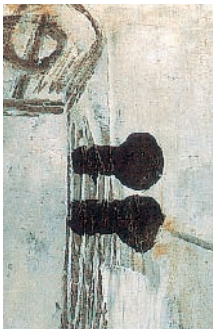
Al estudiar estas figuras, no deben ignorarse las diferencias que las separan, sutil pero inequívocamente, a pesar de su homogeneidad aparente. La unidad integradora y conceptual y la dramaturgia interna de esta extraña escena, impregnada de letargo, se construyen sobre sus correlaciones.

Violín y guitarra

1913

Óleo sobre lienzo, 65 x 54 cm
El Ermitage, San Petersburgo

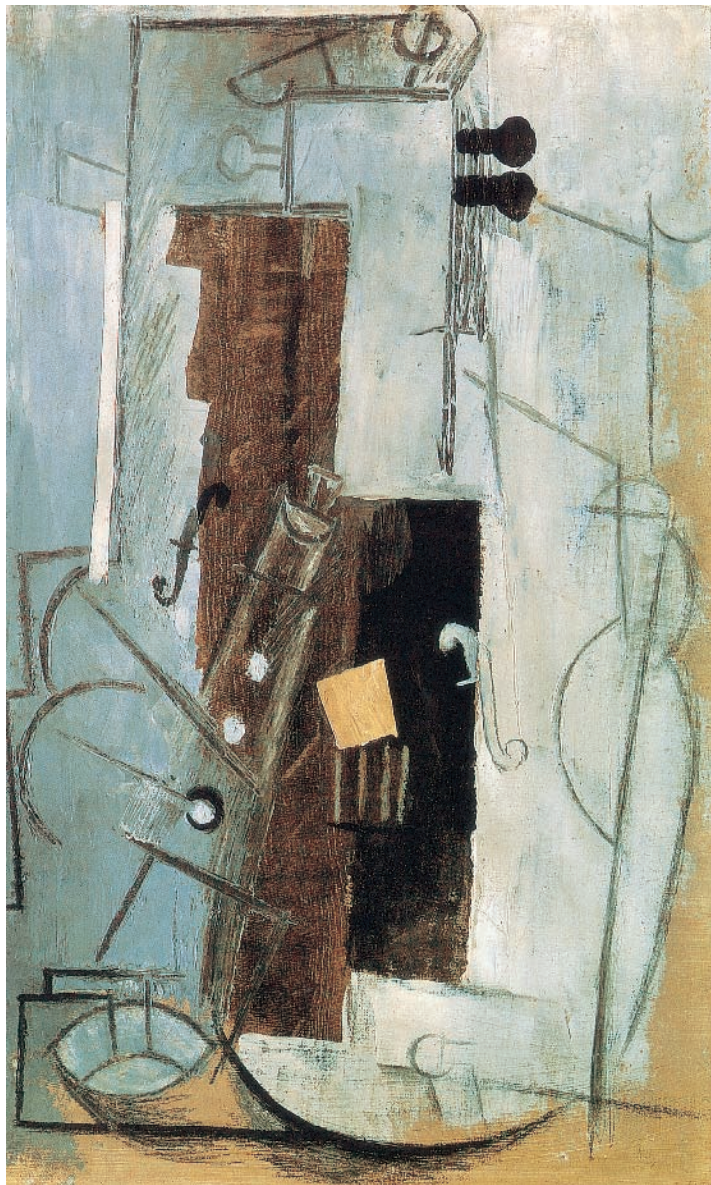

De ese modo, en 1908, el interés de Picasso de reproducir volúmenes sobre una superficie plana era inseparable de la escultura, y no antes de 1909 el artista entró en contacto con la experiencia puramente pictórica de Cézanne, pasando de pintar planos sin relieve, inclinados de un forma y otra, a la modulación del volumen mediante pequeños parches de pintura.

Clarinete y violín

1913

Óleo sobre lienzo, 55 x 33 cm
El Ermitage, San Petersburgo

La estructura de *Tres mujeres* parece ser una creación de escultor. En cuanto a *Mujer campesina* (tamaño grande), con su volumen y masa tallados con tanta energía que parecen cargados de dinamita, surgió directamente del trabajo sobre una estatua tallada. A Picasso, la escultura también le sirvió para verificar el sentimiento de realidad, en el sentido de autenticidad física, ya que para él “la escultura es el mejor comentario que puede realizar un pintor acerca de la pintura”.

Instrumentos musicales

1913

Ripolin, óleo, yeso y aserrín sobre hule

98 x 80 cm (óvalo)

El Ermitage, San Petersburgo

En el verano de 1908, a causa de su estado depresivo y de un deseo de encontrar el sostén en el mundo de las realidades simples, Picasso vuelve sus ojos al género de la naturaleza muerta. Más tarde, su penetración inquisitiva y creativa en los detalles específicos de cómo puede la pintura representar realidades objetivas, abrió el camino hacia un novedoso método de representación plástica llamado cubismo.

La taberna (El jamón)

1914

Óleo y aserrín sobre cartón
29,5 x 38 cm (óvalo)

El Ermitage, San Petersburgo

No es accidental que el género de la naturaleza muerta, con su espacio concreto, se convirtiera en el tema predilecto de la pintura cubista. Ningún otro género contribuyó tanto a una investigación analítica concentrada en los principios estructurales de las formas estables en un conjunto espacial. La ausencia de fechas exactas hace imposible determinar la cronología absoluta del protocubismo de

Composición Frutero y trozos de pera

1914

Papel tapiz

aguada y grafito sobre cartón, 35 x 32 cm

El Ermitage, San Petersburgo

Picasso, y es quizá más inexacta para el período entre su estadía en La Rue-des-Bois en agosto de 1908 y su partida hacia Horta de Ebro a finales de la primavera de 1909. Cuando se considera en conjunto todo lo que se hizo durante esos ocho meses (es decir, todo lo creado en el umbral mismo del cubismo), puede verse el pensamiento del artista fluyendo en muchas direcciones, algunas de las cuales condujeron hacia el cubismo, y sintetizaron nuevas tendencias, mientras que otras desaparecieron temporalmente.

Frutero con racimo de uvas y pera rebanada

1914

Papel, aguada, lápiz y aserrín sobre cartón
67,6 x 57,2 cm

El Ermitage, San Petersburgo

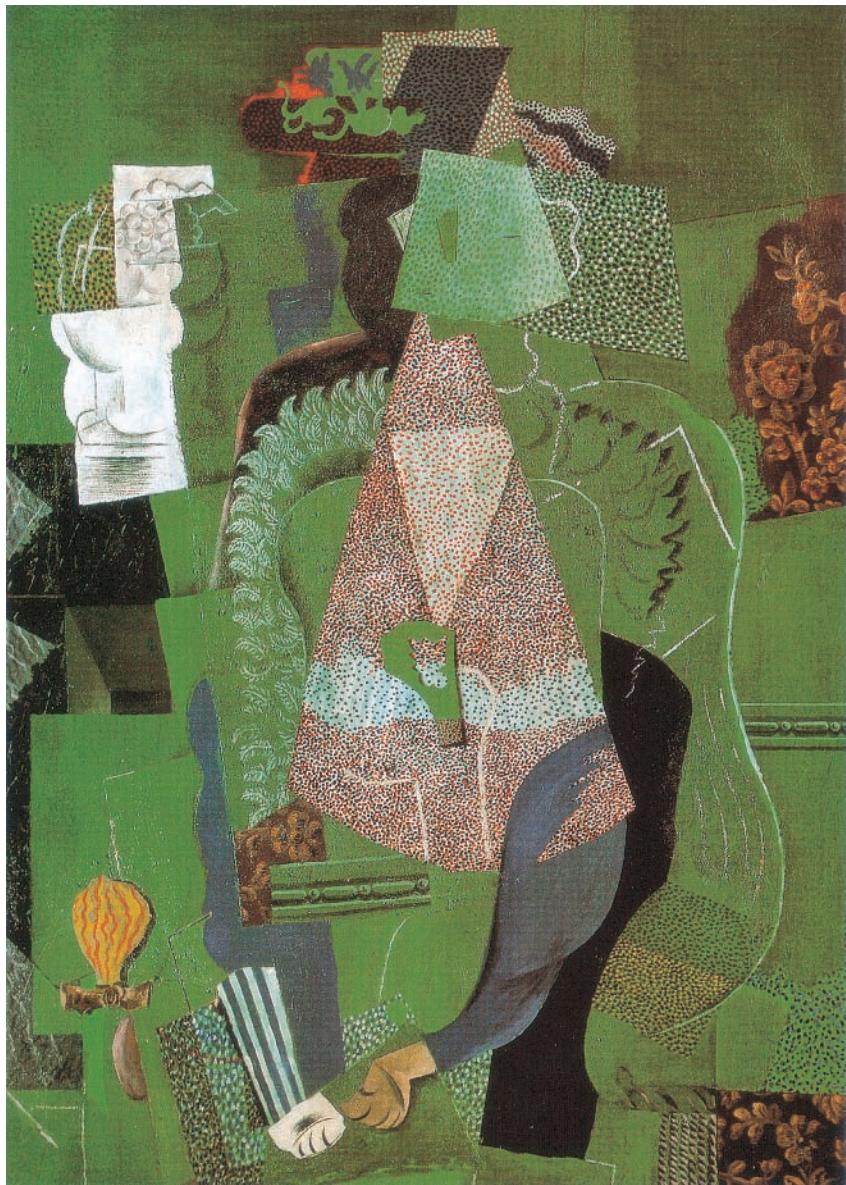

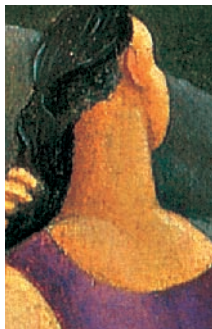
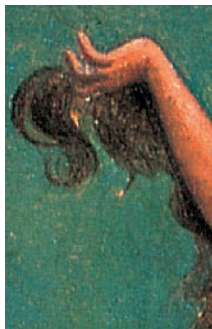
Al tener un conocimiento *post factum* de lo que puede llamarse la meta ideal de esta progresión, el cubismo, los estudiosos observan en las obras de Picasso la acumulación, entre el otoño de 1908 y la primavera de 1909, de aquellas características formales que señalan la “revolución artística más importante y ciertamente más completa y radical desde el Renacimiento”.

Retrato de una muchacha
(Muchacha sentada frente a una chimenea)

1914

Óleo sobre lienzo, 130 x 96,5 cm
Centro Georges Pompidou, París

Del mismo modo en que, por lo general, el arte africano es considerado el factor que condujo al desarrollo de la estética clásica de Picasso en 1907, así mismo las lecciones de Cézanne son percibidas como el principio básico de esta nueva progresión.

Georges Braque, con quien Picasso entabló una amistad en el otoño de 1908, y junto con quien condujo el cubismo durante los seis años de su apogeo,

Bañistas

1918

Óleo sobre lienzo, 26,3 x 21,7 cm
Museo Picasso, París

-estaba asombrado por la similitud de los experimentos pictóricos de Picasso con los propios-, explicó que el sentido principal del cubismo era la materialización del espacio.

Su inclinación por lo pictórico, su descubrimiento del aduanero Rousseau como ejemplo de la conciencia primitiva, sin la influencia de la estética académica, y también el comienzo de su amistad con Braque ("Era como si estuviéramos casados", dijo Picasso) terminó con su soledad creativa...

Mujeres corriendo por la playa

1922

Aguada sobre madera laminada

32,5 x 42,1 cm

Museo Picasso, París

Todos estos factores hicieron a Picasso más receptivo que antes a la solución puramente pictórica de los pintores, pasados y presentes. Así mismo, *Desnuda en un paisaje*, hoy en el Ermitage, que proviene de una serie de importancia crucial para el cubismo analítico, parece ser una respuesta a la tendencia de Matisse de transformar la figura en un arabesco plano y coloreado, una parte orgánica de la maduración del gran estilo decorativo.

Paul como arlequín

1924

Óleo sobre lienzo, 130 x 97,5 cm
Museo Picasso, París

Por el contrario, Picasso está interesado en la figura *per se*, la figura como un aparato corpóreo, que es en sí una poderosa herramienta de expresión, como lo dijo muy bien Tugendhold.

“¿La meta que me propuse al hacer cubismo? Pintar y nada más. Y pintar buscando una expresión nueva, desnuda del inútil realismo, con un método relacionado solamente con mi pensamiento, sin esclavizarme con la realidad objetiva”.

El abrazo

1925

Óleo sobre lienzo, 130,5 x 97,7 cm
Museo Picasso, París

Si el artista hablaba de la búsqueda de una nueva expresión, es porque ésta era su preocupación profesional: encontrar medios adecuados de expresión, un lenguaje apropiado para los impulsos inherentes de su pensamiento. Pierre Daix, al referirse a la transformación de la composición *Carnaval en el pequeño restaurante* en la naturaleza muerta *Pan y frutero sobre una mesa*, cree que Picasso “no pudo haber expresado mejor el pensamiento de que, en esa etapa,

Crucifixión

1930

Óleo sobre madera, 51,5 x 66,5 cm
Museo Picasso, París

todo objeto o personaje es ante todo un determinado ritmo espacial, una estructura tridimensional que cumple su papel en la composición mediante lo que brinda a la estructura pictórica del todo y no mediante su realidad propia". Sin embargo, dichos puntos de vista difícilmente resultan correctos, puesto que Picasso en esa etapa todavía se encontraba muy lejos de la abstracción.

El escultor

1931

Óleo sobre madera laminada

128,5 x 96 cm

Museo Picasso, París

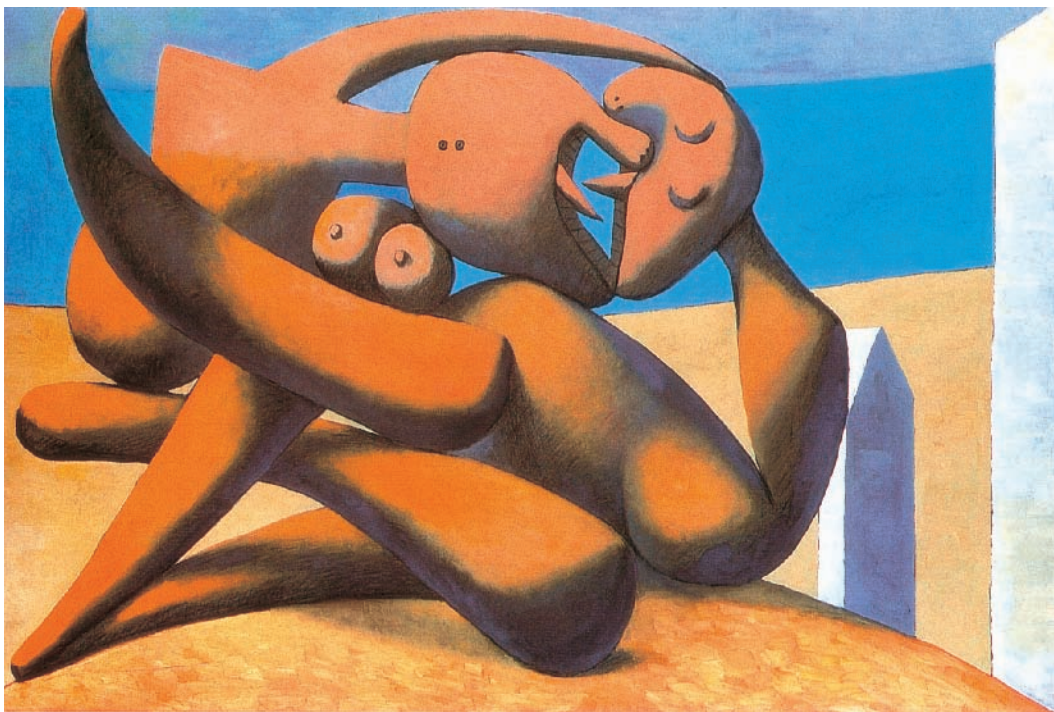
Las características de los objetos de Picasso invariablemente se relacionan con un significado interno, como es apreciable, por ejemplo en *Reina Isabel*, *Dama con un abanico* y también en *Mujer con mandolina*. En *Mujer con mandolina*, Picasso estaba en camino hacia un descubrimiento que en el futuro transformaría radicalmente los principios mismos de su arte: la imagen convertida en metáfora visual, con lo cual estuvo en el umbral del descubrimiento de la poesía plástica.

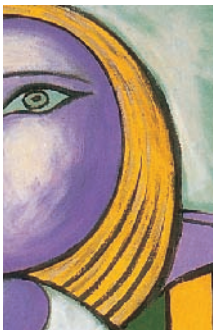
Figuras sobre la playa

1931

Óleo sobre lienzo, 130 x 195 cm

Museo Picasso, París

La evolución del cubismo de Picasso iba a adoptar una cierta cantidad de consistencia y de lógica a partir de los lienzos completados luego del verano que pasó en Horta de Ebro en 1909. Pinturas como *Fábrica* son consideradas obras clásicas del cubismo analítico. En Horta, Picasso sintió la realidad con todo el cuerpo, con todos los sentidos, con la conciencia misma; su arte, una vez más, entró en contacto con el entorno. Sin embargo, este contacto estaba afectado por la incorporación de su nueva “óptica”.

La lectura

1932

Óleo sobre lienzo, 130 x 97,5 cm
Museo Picasso, París

Esta óptica, sorprendentemente purista en su simpleza y claridad, y que iba a funcionar como la base del vocabulario formal del cubismo, excluía lo accidental, lo carente de forma y lo secundario; traía orden al caos de la naturaleza y al mismo tiempo aguzaba al máximo la versión de la forma como la interacción de contrastes espaciales, convirtiendo una escena en un rico panorama de aspectos diferentes organizados según el carácter del tema.

Corrida. La muerte del toro

1933

Óleo sobre lienzo, 31,2 x 40,3 cm
Museo Picasso, París

El *Retrato de Ambroise Vollard*, que hoy se encuentra en el Museo Pushkin de Bellas Artes de Moscú, es considerado como una obra maestra del cubismo analítico y del realismo psicológico, clarificando una cualidad que fue percibida en 1910 como una de las paradojas del pintor español, cuando Metzinger advirtió: “Picasso se proclama realista abiertamente”.

Mujer llorando

1937

Óleo sobre lienzo, 60 x 49 cm
Galería Tate, Londres

Durante 1910 y 1911, Picasso y Braque, codo a codo, desarrollaron este arte hermético en el que cada pintura era una parte autónoma de “pura realidad” que no imitaba al entorno. Y aunque estas obras tenían sus propios temas, generalmente naturalezas muertas y figuras de músicos, la realidad de este tipo de pintura estaba basada en sentimientos más complejos y no siempre concretos.

Mujer sentada
(Marie-Thérèse Walter)

1937

Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm

Museo Picasso, París

En estas pinturas herméticas Picasso transmitía una “esencia” de la realidad que puede captarse mediante las alusiones visuales: la silueta de una copa, una pipa, el apoyabrazos de un sillón, el borde de un mantel, un abanico, el mástil de un violín. Pronto, en el verano de 1911, otro tipo de alusiones del mundo real entraron en la pintura de Picasso (carteles de la calle, titulares de periódicos, palabras de portadas de libros,

La suplicante

1937

Aguada y tinta china sobre madera
Museo Picasso, París

botellas de vino, etiquetas de cigarrillos y notas musicales), todas relacionadas temáticamente con el argumento del lienzo. Para Braque y Picasso, las letras son formas planas que ayudan a crear las relaciones espaciales de la pintura. También son los elementos del entorno los que participan en la presentación del tema, respaldando su argumento, que ellos introducen sin transformar.

Guernica

1937

Óleo sobre lienzo, 349,3 x 776,6 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Madrid

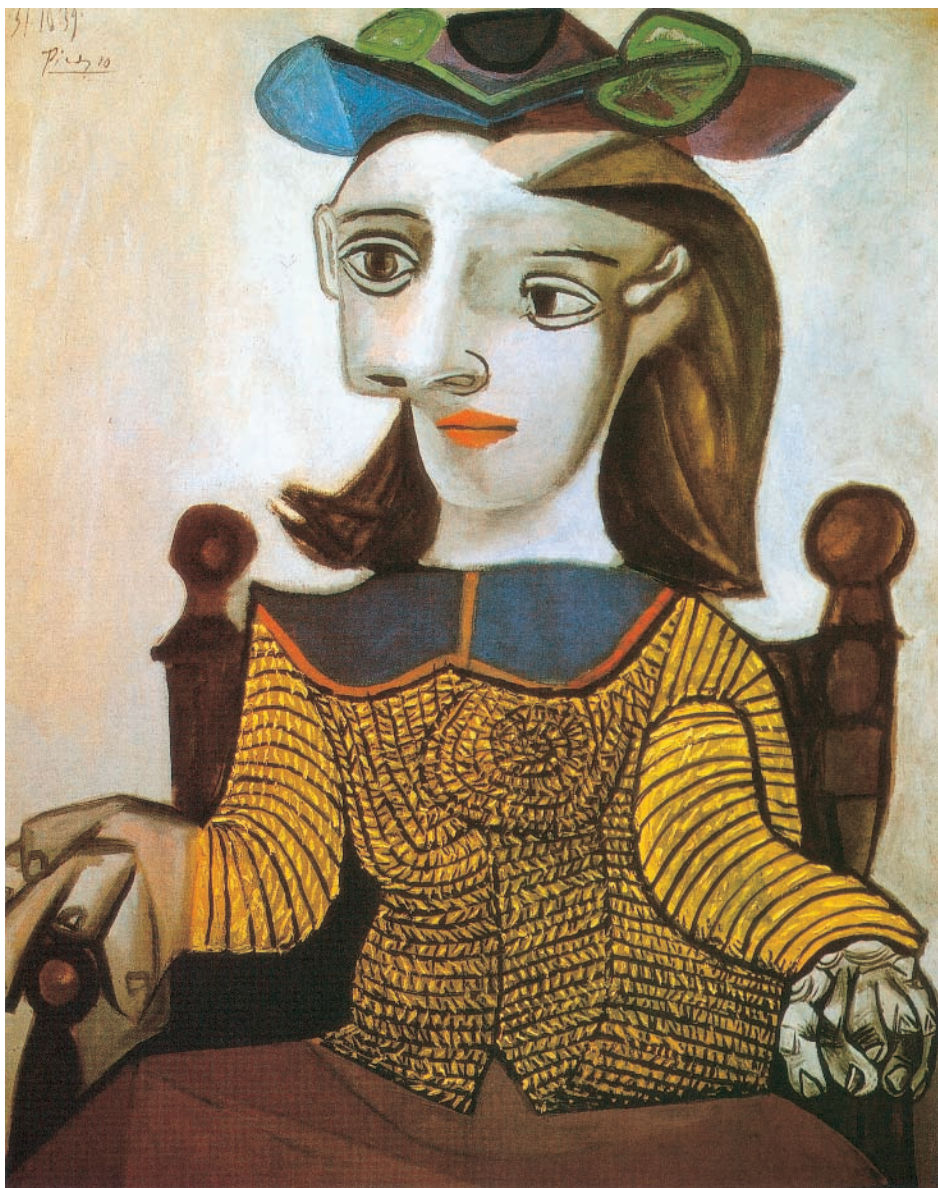

Además, las palabras y oraciones enteras, las partes de las palabras y las sílabas, para los artistas que viven en contacto directo con poetas, son igualmente imágenes verbales que adoptan relaciones con las realidades pictóricas de la pintura, brindándole a ésta una multiplicidad de significados. Esta combinación de dos niveles pictóricos también conduce a la transformación de la pintura en una charada con muchos significados, un juego de palabras, una metáfora total –un efecto que Picasso valoraba mucho.

Retrato de Dora Maar

1939

Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm
Colección Heinz Berggruen, Ginebra

En la pintura *Mesa en un café*, creada en la primavera de 1912, las letras que cruzan el trasfondo posterior de la naturaleza muerta son parte de las publicidades pintadas en el panel de vidrio transparente de la ventana del café, las cuales le brindan a la pintura una inconfundible apariencia de vida urbana moderna, mientras que el motivo (la botella de Pernod y la copa con su cuchara y su terrón de azúcar, ubicados en la mesa ovalada) revela el nuevo gusto de Picasso por el entorno material y concreto.

La guerra

1952

Óleo sobre lienzo, 4,5 x 10,5 cm
Templo de la Paz, Vallauris

Durante la primera mitad de 1912, el cubismo de Picasso sufrió una mutación de lo analítico a lo sintético. Picasso, a inicios de año, sintió la necesidad de trabajar con formas tangibles de la realidad: esculpir. Al mismo tiempo, su iniciación en la pintura de letras y eslóganes como hechos al descubierto de la realidad abrió el camino para otros hechos de la realidad, en especial pegar diferentes materiales con sus propias formas impresas sobrevaloradas en el arte, sus texturas y sus ornamentos, lo cual dio origen a la técnica del *collage*.

La paz

1952

Óleo sobre lienzo, 4,5 x 10,5 cm
Templo de la Paz, Vallauris

La aparición de la realidad (tan directa e inequívoca) marcó el final del estilo de pintura ilusorio, hermético y anónimo denominado cubismo analítico, que Picasso desarrolló durante un año y medio en contacto directo con Braque. La esencia del talento creativo de Picasso difiere de la noción de “artista-pintura” con la que generalmente lo asocian, aunque, como el mismo Picasso lo describió,

Jacqueline con flores

1954

Óleo sobre lienzo, 146 x 114 cm

Colección de Jacqueline Picasso

Herederos

“llevó una vida de pintor” desde su niñez y a pesar de que se expresó a través de las artes plásticas durante ochenta años ininterrumpidos, sería más acertado considerarlo un artista-poeta, porque su lirismo, su psiquis y su talento para la transformación metafórica de la realidad no son menos inherentes a su arte visual que a la imagen mental de un poeta.

Mujeres de Argel (en honor a Delacroix)

1955

Óleo sobre lienzo, 114 x 146 cm
Colección del Sr. y la Sra. W. Ganz
Nueva York

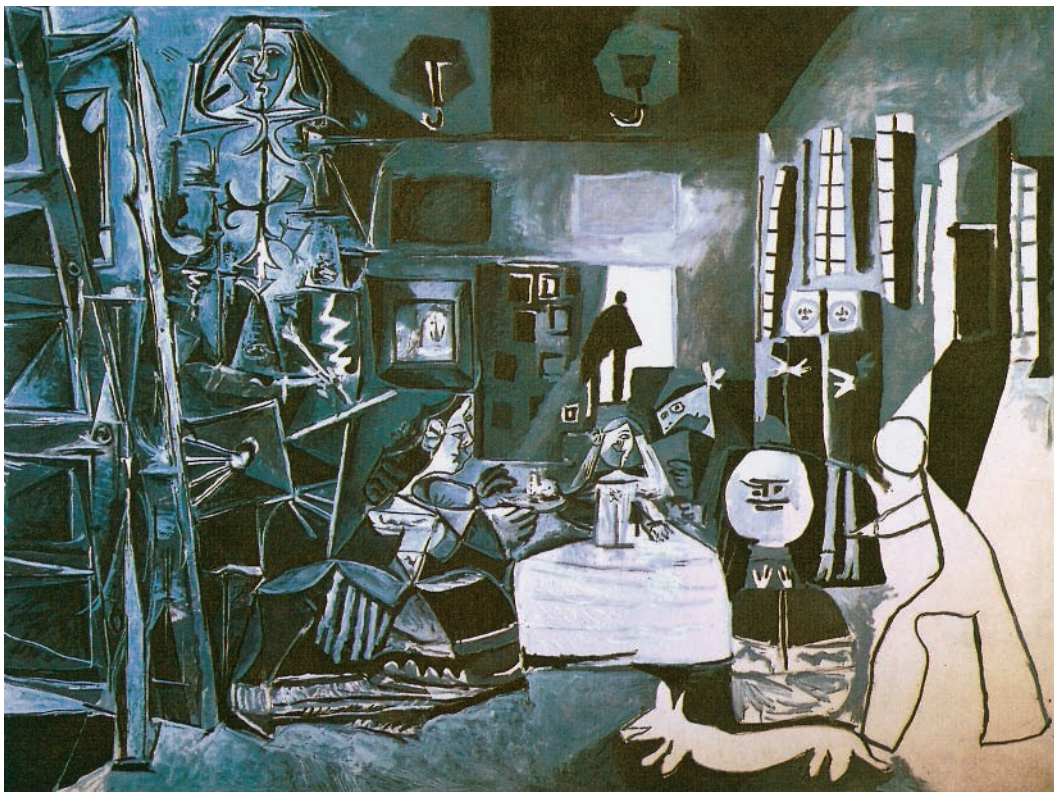
En palabras de Pierre Daix, “Picasso siempre se consideró un poeta con una tendencia mayor a expresarse a sí mismo a través de los dibujos, las pinturas y las esculturas”. Sin embargo, no hay dudas de que desde el principio Picasso siempre fue “un pintor entre poetas, un poeta entre pintores”. Picasso tenía ansias de poesía y atraía a los poetas como un imán.

Las meninas (en honor a Velázquez)

1957

Óleo sobre lienzo, 194 x 260 cm

Museo Picasso, Barcelona

Cuando Apollinaire lo conoció, le llamó la atención la infalible habilidad del joven español “para sobrepasar la barrera léxica” y comprender los sutiles matices de la poesía recitada. Puede decirse, sin miedo a exagerar, que mientras la estrecha amistad de Picasso con los poetas Jacob, Apollinaire, Salmon, Cocteau, Reverdy y Eluard dejaron una huella en cada uno de los períodos más importantes de su obra, no deja de ser verdad que su innovadora obra tuvo una gran influencia sobre la poesía francesa del siglo XX.

Mujer con sombrero (Tamaño mediano)

1962

Grabado sobre linóleo, 63,5 x 52,5 cm

Y esta valoración del arte de Picasso –tan visual y evidente, aunque por momentos tan opaca, sombría y misteriosa– como la de un poeta, está dictada por la opinión que el propio artista tiene de su obra.

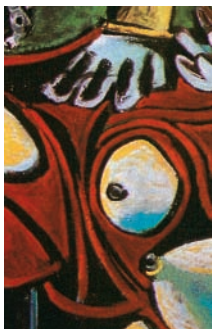
Incluso expresó lo siguiente: “Si hubiese nacido chino, no sería pintor sino escritor. Habría escrito mis cuadros”.

Desayuno sobre la hierba (en honor a Manet)

1962

Grabado sobre linóleo, 53,3 x 64,5 cm

En el verano y el otoño de 1912, Picasso, mientras vivía con Eva en el pueblo de Sorgues-sur-l'Ouvèze, literalmente estaba poseído por un tema: unas quince pinturas de esa temporada representan violines y guitarras. Ésta era la pintura lírica, impregnada de emociones que relacionaba las formas de estos instrumentos con la figura femenina y que aspiraba a crear una imagen armónica y tangible a partir de los diferentes elementos de la forma, el ritmo,

El rapto de las sabinas

1963

Óleo sobre lienzo, 195,5 x 130 cm
Museo de Bellas Artes, Boston

la textura, el material y la superficie pintada, y el color. *Naturaleza muerta con violín* es una de las primeras obras más armoniosas de Picasso durante ese período. Esas pinturas difícilmente pueden clasificarse como una naturaleza muerta. Su idea formativa se expresa mejor mediante las palabras cuadro-objeto que Picasso mismo utilizó.

El pintor y su modelo

1963

Óleo sobre lienzo, 130 x 162 cm
Museo Español de Arte Contemporáneo

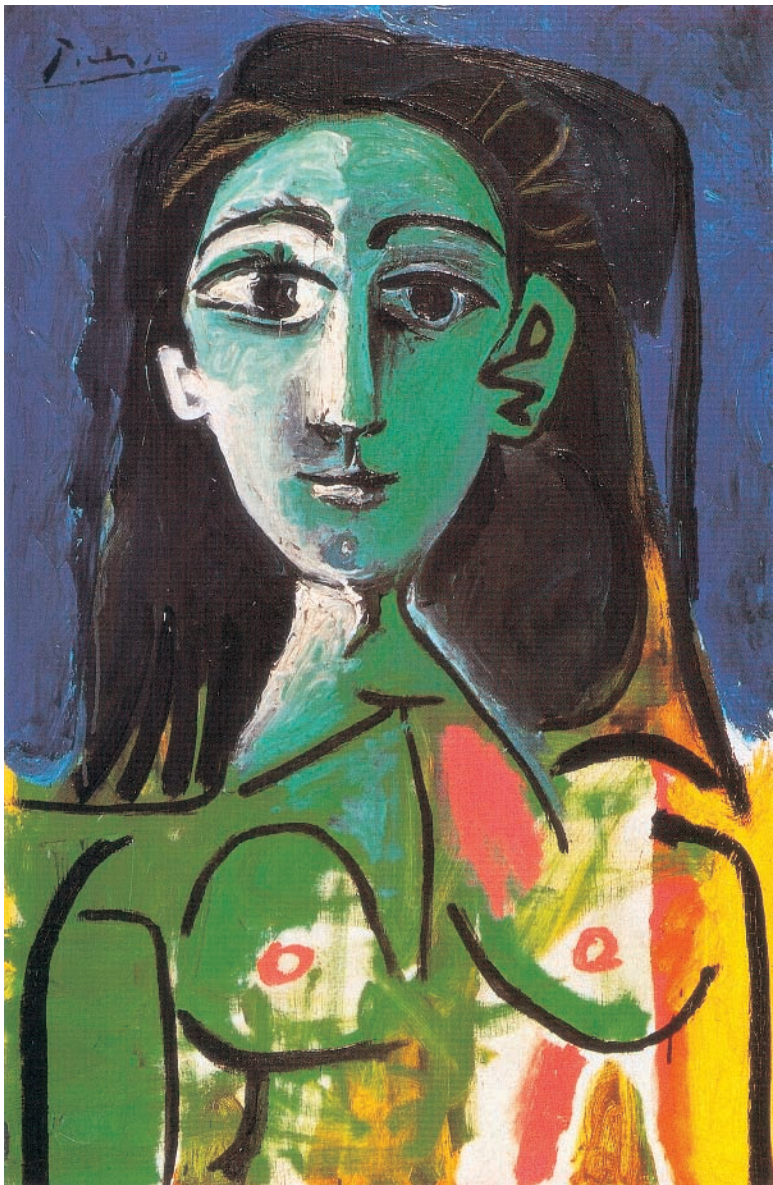
Los instrumentos musicales, considerados como un tema lírico para Picasso, continuaron ocupando su imaginación durante muchos meses. En el otoño de 1912, en París, tratando de materializar su nueva visión, se volcó de nuevo hacia las formas esculturales tridimensionales para crear una familia de construcciones espaciales con forma de guitarras.

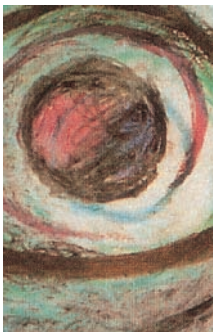
Retrato de Jacqueline

1963

Óleo sobre lienzo, 92 x 60 cm

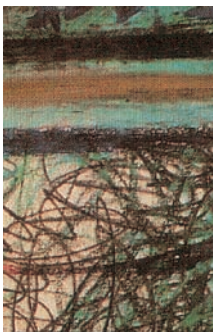
Galería Rosengart

A finales de 1912, estos nuevos objetos líricos, así como los cuadros-objeto ovales, destinados solamente a colgar de las paredes, alimentaron el impulso para las nuevas interpretaciones sin fin y los experimentos.

Picasso, mediante estos inventos formales, llevó a la práctica la metáfora plástica dentro de la génesis de la pintura y de esta manera amplió el potencial del arte.

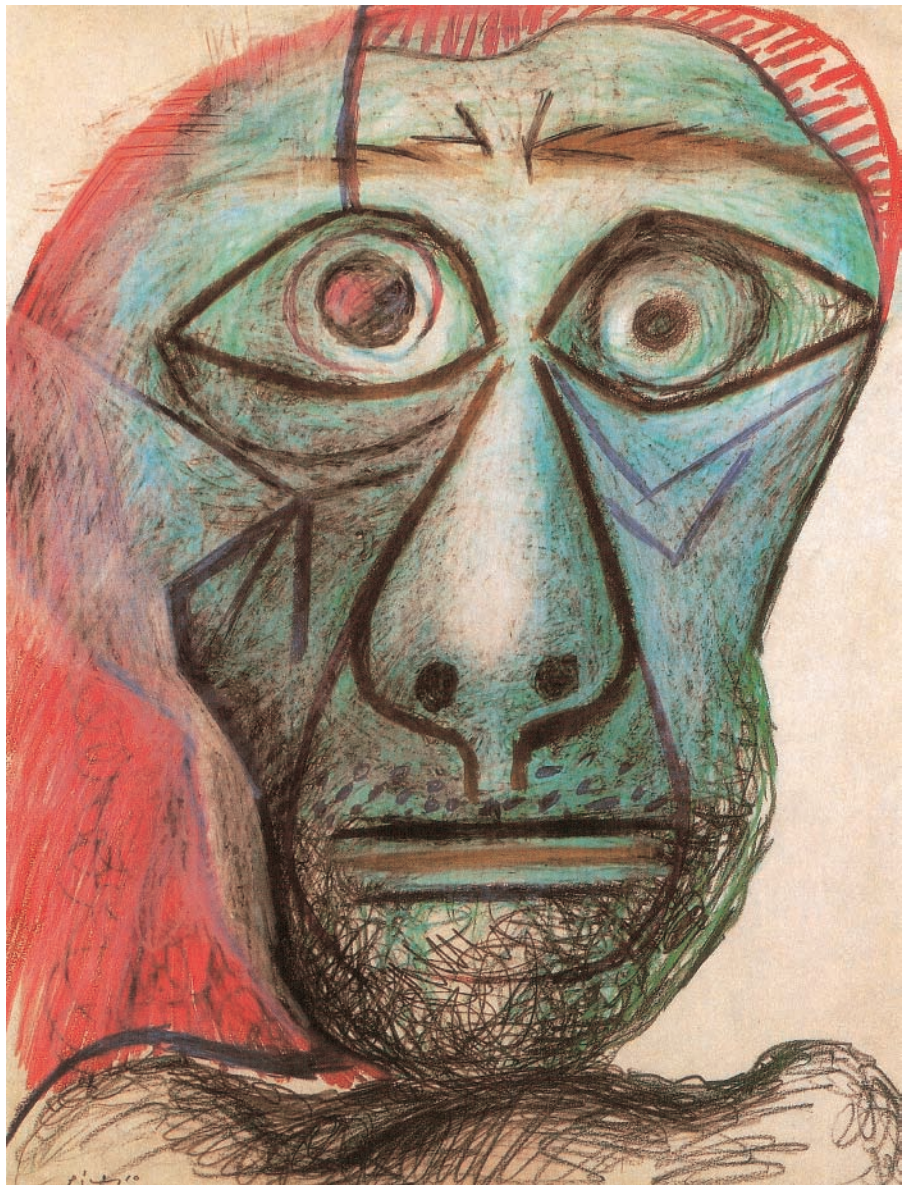

Autorretrato (Cabeza)

1972

Lápiz y crayón sobre papel
65,7 x 50,5 cm

Galería Fuji Television, Tokio

Índice

A

<i>Acróbata con balón (Acróbata y joven equilibrista)</i>	85
<i>Amistad</i>	131
<i>Amistad</i>	133
<i>Anciano y un niño</i>	67
<i>Autorretrato</i>	19
<i>Autorretrato</i>	31
<i>Autorretrato</i>	51
<i>Autorretrato</i>	109
<i>Autorretrato (Cabeza)</i>	247
<i>Autorretrato con paleta en la mano</i>	103

B

<i>Bañistas</i>	141
<i>Bañistas</i>	199
<i>Botella de Pernod y copa de vino</i>	181
<i>Bufón y joven acróbata</i>	83
<i>Busto de una mujer</i>	117
<i>Busto de una mujer</i>	119

C

<i>Cabeza</i>	121
<i>Cabeza de mujer con pañuelo</i>	71
<i>Cabeza de un anciano con corona</i>	97
<i>Casa en un jardín (Casa y árboles)</i>	161
<i>Casa y árboles (Casa en un jardín)</i>	149
<i>Celestina</i>	75
<i>Clarinete y violín</i>	187
<i>Composición con una calavera</i>	127
<i>Composición. Frutero y trozos de pera</i>	193
<i>Corrida. La muerte del toro</i>	215
<i>Crucifixión</i>	207

D

<i>Dama con un abanico</i>	163
<i>Desayuno sobre la hierba (en honor a Manet)</i>	239
<i>Desnudo en un paisaje (La driada)</i>	139
<i>Desnudo (Tamaño mediano)</i>	115
<i>Dos hermanos</i>	111
<i>Dos mujeres desnudas</i>	107

E

<i>El abrazo</i>	21
<i>El abrazo</i>	205
<i>El bebedor de ajenjo</i>	41
<i>El bebedor de ajenjo</i>	43
<i>El escultor</i>	209
<i>El pintor y su modelo</i>	243
<i>El rapto de las sabinas</i>	241
<i>Escena interior: Mujer desnuda al lado de un gato</i>	99
<i>Estudio académico</i>	11
<i>Estudio de familia de saltimbanquis (Comediantes)</i>	87
<i>Estudio de un desnudo visto desde atrás</i>	9
<i>Estudios. Dos figuras de perfil</i>	33
<i>Evocación: El entierro de Casagemas</i>	45

F

<i>Fábrica en Horta de Ebro</i>	167
<i>Familia de acróbata con un mono</i>	89

<i>Figuras sobre la playa</i>	211
<i>Frenesí</i>	27
<i>Frutero con racimo de uvas</i>	195
<i>Frutero y copa de vino</i>	155

G

<i>Guernica</i>	223
-----------------	-----

H

<i>Hombre con los brazos cruzados</i>	165
---------------------------------------	-----

I

<i>Instrumentos musicales</i>	189
-------------------------------	-----

J

<i>Jacqueline con flores</i>	231
<i>Jarras y vasijas</i>	147

L

<i>La danza de los velos (Desnudo con ropaje)</i>	125
<i>La familia Soler</i>	65
<i>La Gourmet</i>	35
<i>La granjera (Tamaño mediano)</i>	135
<i>La guerra</i>	227
<i>La lectura</i>	213
<i>La muerte de Casagemas</i>	47
<i>La paz</i>	229
<i>La primera comunión</i>	15
<i>La taberna (El jamón)</i>	191
<i>La vida</i>	73
<i>La visita (Dos hermanas)</i>	53
<i>Las meninas (en honor a Velázquez)</i>	235
<i>Las señoritas de Avignon</i>	123
<i>La suplicante</i>	221
<i>Le Moulin de la Galette</i>	25
<i>Los dos saltimbanquis</i>	37

M

<i>Madre e hijo</i>	59
<i>Madre e hijo (Saltimbanquis)</i>	81
<i>Muchacho con pipa</i>	95
<i>Muchacho conduciendo un caballo</i>	113
<i>Mujer campesina (Tamaño grande)</i>	145
<i>Mujer con mandolina</i>	159
<i>Mujer con sombrero</i>	237
<i>Mujer con un abanico (Después del baile)</i>	137
<i>Mujer del acróbata</i>	77
<i>Mujer desnuda con las piernas cruzadas</i>	61
<i>Mujer desnuda sentada en un sillón (Mujer joven)</i>	169
<i>Mujer en la pobreza</i>	57
<i>Mujer española de Mallorca</i>	93
<i>Mujer leyendo</i>	23
<i>Mujer llorando</i>	217
<i>Mujer sentada en un sillón</i>	171
<i>Mujer sentada (Marie-Thérèse Walter)</i>	219

<i>Mujer sentada (Mujer desnuda sentada)</i>	129
<i>Mujeres corriendo por la playa</i>	201
<i>Mujeres de Argel (en honor a Delacroix)</i>	233
<i>Mujeres en su toilette</i>	101

N

<i>Naturaleza muerta con silla de rejilla</i>	179
<i>Naturaleza muerta con vasija</i>	105
<i>Niño con perro</i>	79
<i>Niño con una paloma</i>	39
<i>Niño desnudo</i>	91

P

<i>Paul como arlequín</i>	203
<i>Pierrot y la bailarina</i>	29
<i>Pobres al borde del mar (La tragedia)</i>	69
<i>Prostitutas en el bar</i>	55

R

<i>Ramo de flores en un jarrón gris</i>	153
<i>Reina Isabel</i>	157

<i>Retrato de Ambroise Vollard</i>	173
<i>Retrato de Dora Maar</i>	225
<i>Retrato de Henri Kahnweiler</i>	175
<i>Retrato de Jacqueline</i>	245
<i>Retrato de Jaime Sabartés</i>	49
<i>Retrato de la madre del artista</i>	17
<i>Retrato de Soler</i>	63
<i>Retrato de una muchacha</i>	197
<i>Retrato del padre del artista</i>	13

T

<i>Tres mujeres</i>	143
---------------------	-----

V

<i>Vasija verde y botella negra</i>	151
<i>Violín</i>	183
<i>Violín, copa de vino, pipa y tintero</i>	177
<i>Violín y guitarra</i>	184

